

FRANCIS BRUNEL

The Splendour of Indian Miniatures

The Splendour of

Indian Miniatures

FRANCIS BRUNEL

Orientalist, writer, film producer, painter and sculptor, man of action as well as philosopher and man of science, FRANCIS BRUNEL has been a passionate lover of India since his childhood.

He visited India for the first time in 1935-36, travelling extensively at the discovery of this great country, through Rajasthan up to the Himalayas and the Roof of the World. This was for him a real pilgrimage to the very sources of Wisdom and Beauty.

In 1944, he was appointed as the first Delegate of France at New Delhi. In this capacity, he witnessed the march of India towards independence, in personal and direct touch with the great freedom fighters and leaders, establishing the first links of friendship and cooperation between the two countries. Since that time, he comes back regularly to India to pursue an endless discovery.

In 1978, he created in the South of France, at Les Baux de Provence, a prodigious Light and Sound show, «Eternal India», presenting in a fantastic way - and for the first time in the world - all the wonders of India, covering 5,000 square metres of rock surfaces, on 10, 15 or 20 metres of height, inside huge mountain caves and quarries.

Through his films, he has revealed India in all her splendour and glory. One should mention «Enchanted India», «Kashmir, a terrestrial Paradise», «Rajasthan», «The Roof of the World», «Nepal», «Tibet, Mysterious and Magical Land», «The Universe and Life», and among his books: «India and its Wonders», «Jewellery of India», «Kashmir», «Our Universe», «Rajasthan».

कलानिधि

कलानिधि

844 245-
P138
FRANCIS BRUNEL

SPLENDOUR
OF
INDIAN MINIATURES

1
Item 47
First ed. 23/2/86

EDITIONS DELROISSE

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

751.77

BRU

MINIATURES DE L'INDE

Textes, photographies et maquette
de
FRANCIS BRUNEL

L'Auteur tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes et institutions qui l'ont autorisé à photographier les œuvres d'art en leur possession pour mieux faire connaître au monde le patrimoine artistique et culturel de l'Inde, et en particulier :

Le Musée National de New Delhi
Le Musée de Srinagar
Le Musée de Jaïpour
La Bibliothèque d'Oudaïpour

et

Les Galeries et Experts d'Art suivants :

Backliwal Brothers, Jewellers & Art Dealers, New Delhi
Bharany's, Antique Dealers & Jewellers, New Delhi
Nand Lal, Dass Jewellers, New Delhi
Shantivijay and Co, Jewellers and Art Dealers, New Delhi
Sital Dass & Sons, Jewellers and Art Dealers, New Delhi
Galerie Marco Polo, Paris

Les illustrations 24, 25, 33, 45, 108, 113, 116 sont de Enrico Isacco

Ouvrages du même Auteur :
CACHEMIRE
RAJASTHAN
AGRA & DELHI

Achevé d'imprimer sur les Presses des Editions DELROISSE
107-109-113, rue de Paris - 92100 BOULOGNE - France

Dépôt légal N° 916
ISBN 2-85518-070-8

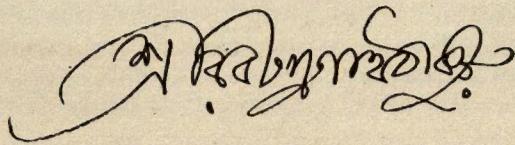

602

ମନୁଷ୍ୟ ପରମାଣୁ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା
ତେ ମନ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ।

୨୨ ଜୁନ
୧୯୯୮

«L'âme de l'homme jaillit en peinture, poésie et chant,
chaque fois qu'elle saisit un trait de lumière intime de l'Infini.
L'Homme ne saisit ce trait de lumière que lorsque sa vision
atteint la vérité profonde des choses».

Rabindranath Tagore

«The soul of man emerges in painting, poetry and song every
time it captures an intimate glimpse of the light of the
Infinite.

Man does not capture this ray of light unless his vision embrac-
es the profound truth of existence.

Rabindranath Tagore

What an enchanting world is presented to us by the miniatures of India! What treasures of ageless beauty materialized on a few square centimetres and telling of love, the joy of living, the splendour of creation in its cosmic manifestation, and summing up thousands of years of thought, meditation and creativity.

Each miniature is an expression of the soul and its sensitivity, its admiration for natural beauty and an illustration of its most secret dreams and its highest aspirations - both poetry and music. It is a tender language of colours, line and shape, a variation of an eternal melody. It expresses the entire art of living with the freshness of Springtime.

It is an invitation to fly away on the wings of dreams and poetry to enchanted places, to flower-decked terrestrial parades pervaded with a slight fragrance where everything is beauty, sweetness and light steeped in the divine presence. More, it is a contemplation in which symbols and archetypes reveal to the consciousness a transcendent world, interpreting instantaneously and simultaneously an entire wealth of thought, feeling and knowledge.

As in other forms of artistic expressions, we find here the same eternal sources - an impassioned love of life and beauty, a recognition that the human being belongs to the Universe, the worship of love, the love of man and woman as a prelude to absolute love in divine plenitude and union. It is therefore not surprising that such importance is attached to this great subject, particularly as from the Renaissance of Vishnuism, with the worship of Krishna. Love, then, is developed like a religious experience, a delicate amalgam of a delicious sensualism and an ardent mysticism.

And when the paintings deal with secular or historical subjects, they do so in order to exalt the loftiest virtues and the purest feelings or to be simply descriptive.

In order to capture the real meaning of this delicate, sensitive art, by means of which the painter has endeavoured to interpret the entire heritage of the spiritual, social and cultural life of the people, one must have roamed through the country, lived in the villages, experienced the secret life of the jungle, listened to the rustle of the forest and the song of the birds, contemplated the incomparable palette of colours in accordance with the changing seasons and breathed the perfumes of the flowers or the earth after the rain - that natural world in the midst of which the human being still lives and of which he feels himself to be an integral part.

What a vast store of beauty in innumerable places! But is not India the blessed land of the «Devas» - the Gods and Goddesses - and the Mother of the Arts, Science and Wisdom? Has not an eternal wisdom presided over the daily lives of all and inspired their work, proclaiming the supreme importance of the Spirit, the evolution of all beings towards utter perfection by means of a series of successive incarnations, obeying the law of «Karma», the law of cause and effect leading to the observance of the fundamental principle of respect for life?

No matter how far back into the past we delve, we always find the mark of a wonderful creative genius arising from the depths of the Indian soul.

For is not India the oldest major living cultural unit of the world and the most astounding conservatory of human creativity in all fields?

Quel monde enchanteur nous offrent les miniatures de l'Inde! Que de trésors d'une beauté sans âge matérialisée sur quelques centimètres carrés pour chanter l'amour, la joie de vivre, la splendeur de la création dans son déroulement cosmique, résumant des millénaires de pensée, de méditation et de créativité!

Expression de l'âme et de sa sensibilité, de son admiration pour la beauté naturelle, illustrant ses rêves les plus cachés comme ses aspirations les plus hautes, chaque miniature est un poème autant qu'une musique. C'est un doux langage de couleurs, de lignes et de formes, une variation d'une mélodie éternelle. Avec une fraîcheur printanière, elle exprime tout un art de vivre.

C'est une invitation à partir sur les ailes du rêve et de la poésie vers des lieux enchantés, vers des paradis terrestres fleuris et embaumés de fragrances légères, où tout n'est que beauté, douceur et lumière, baigné de présence divine. C'est encore une contemplation où symboles et archétypes ouvrent à la conscience un monde transcendant, traduisant de façon instantanée et simultanée tout un contenu de pensées, de sentiments et de connaissances.

Comme dans les autres formes d'expression artistique, on y retrouve les mêmes sources éternelles : un amour passionné de la vie et de la beauté, la reconnaissance de l'appartenance de l'être humain à l'univers, le culte de l'Amour, l'amour de l'homme et de la femme préfaçant l'amour absolu, dans la plénitude et l'union divines. Aussi n'est-il pas surprenant de voir la place accordée à ce grand thème, en particulier à partir de la renaissance du Vishnouïsme, avec le culte de Krishna. L'amour est alors développé comme une expérience religieuse, un amalgame délicat d'un sensualisme délicieux et d'un mysticisme ardent.

Et lorsque la peinture traite de sujets profanes ou historiques, c'est pour exalter les plus hautes vertus et les sentiments les plus purs ou être simplement descriptive.

Il faut avoir parcouru ce pays, vécu dans les villages, éprouvé la vie secrète des jungles, écouté le frisson de la forêt avec ses chants d'oiseaux, contemplé la palette incomparable des couleurs au rythme des saisons, respiré le parfum des fleurs ou de la terre après la pluie, ce monde naturel au milieu duquel l'être humain n'a cessé de vivre et dont il se sent partie intégrante, pour saisir la vraie signification de cet art sensible et délicat par lequel le peintre a essayé de traduire tout l'héritage de la vie spirituelle, sociale et culturelle du peuple.

Quel immense hébergement de beauté en d'innombrables lieux! Mais l'Inde n'est-elle pas la terre bénie des «Dévas», des Dieux et des Déesses? La Mère des Arts, des Sciences et de la Sagesse!

Une Sagesse éternelle n'a-t-elle pas présidé à la vie quotidienne de tous et inspiré leurs œuvres, proclamant la primauté de l'Esprit, l'évolution de tous les êtres vers une perfection suprême à travers une série d'incarnations successives, obéissant à la Loi du «Karma», loi de cause et d'effet, conduisant à l'observance du principe fondamental du respect de la vie?

Aussi loin qu'on remonte dans le passé, on y trouve toujours la marque d'un génie créateur extraordinaire venu des profondeurs de l'âme indienne.

L'Inde n'est-elle pas le plus ancien grand ensemble culturel vivant du monde et le plus étonnant conservatoire de la créativité humaine dans tous les domaines?

It is therefore scarcely surprising that the artistic production of India is one of the richest and most diverse imaginable, spread out over more than five thousand years, without counting the cave paintings which date back several tens of thousands of years. Pictorial art is part of this major creative current. It has always been part of the living heritage of all those who, throughout the ages and in spite of the fluctuations of history, have lived in this vast land and contributed to its grandiose, superb civilization.

Without going into details here regarding the famous frescoes of Ajanta, some of which date back to the first century B.C., painting has always had pride of place. Since the most distant times, it has always been considered as being part of the people's way of life, like the education of wise men and kings, princes and nobles and Brahmans. The result is that references to this art are to be found in many very ancient manuscripts, in some of which entire chapters are devoted to the technique of painting, preparation of surfaces, colours and pigments, mixing, special effects and shading.

The painters themselves, for their part, were careful to memorize the sacred texts, the shastras and the traditional iconometry. Every year they participated in a religious ceremony during which their paint brushes, instruments, colours and even the formulas used for the preparation of pigments were consecrated. Subsequently, their best works were displayed in the temple, the palace or the neighbouring fortress. Thus, the artists formed an integral part of the people's life and ideals, interpreting their aspirations and their profound feelings.

It was in philosophic and religious thought and in its poetry and its vast literature that artists discovered the chief sources of their inspiration. Sometimes their art was inspired by ancient Vedic hymns telling of the natural, cosmic world. Sometimes this art is of an initiating and magical nature in which the symbolic and the real are constantly associated, revealing an occult and esoteric knowledge, describing the creation of the world, the subtle mysteries of the Universe and the principles governing them, the cosmic being and the hidden powers underlying life and the entire manifested world, and revealing transcendental appearances in a star-filled sky.

Or again it may be a splendid, fabulous mythology which makes gods and goddesses take part in the life of human beings. Such are the great epics of the Ramayana and the Mahabharata, which present divine beings - archetypes of beauty and perfection - putting forward as a practical example for all a permanent, living, individual, social and political ideal.

Here is the vast poetical fresco by Valmiki - the Adikavi or first poet - relating the great adventure of Rama, incarnation of the god Vishnu, in which not only human armies but also cosmic forces take part, with epic battles and «flying chariots» transporting the heroes through the skies above land and sea until the final victory of good.

The Mahabharata, with its famous «Bhagavad Gita», also brings to light the loftiest spiritual ideals. In it, the divine Krishna gives the practical gospel of pure action as the sacred ritual of life - the «Dharma». His superb, luminous figure dominates the great drama which is played out on the battlefield of Kurukshetra. The exceptionally powerful fascination and inspiration of the Ramayana and the Mahabharata have always nourished the imagination of artists as they have the very life of the people.

The great figures of Buddha and Mahavira, those great beings of Light who lived

Aussi n'est-il pas surprenant de constater que la création artistique de l'Inde est l'une des plus riches et des plus variées qu'on puisse imaginer, s'étalant sur plus de cinq millénaires, sans remonter à l'art rupestre vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. L'art pictural s'inscrit dans ce grand courant créateur. Il n'a cessé de faire partie du patrimoine vivant de tous ceux qui, à travers les âges quelles qu'aient pu être les fluctuations de l'histoire, ont vécu sur cette vaste terre et contribué à sa grandiose et superbe civilisation.

Sans mentionner ici les célèbres fresques d'Ajanta, dont certaines remontent au 1er siècle avant notre ère, la peinture n'a cessé d'avoir une place privilégiée. Depuis les temps les plus reculés, elle a toujours été considérée comme faisant partie de l'art de vivre du peuple comme de l'éducation des sages et des rois, des princes et nobles comme des Brahmanes. Aussi trouve-t-on dans maints manuscrits très anciens des références à cet art, et dans certains d'entre eux, des chapitres entiers ont été consacrés à la technique de la peinture, la préparation des surfaces, les couleurs et pigments, les mélanges, les effets spéciaux et les ombrages.

Les peintres eux-mêmes veillaient de leur côté à la conservation mnémonique des textes sacrés, des shastras et de l'iconométrie traditionnelle. Chaque année, ils participaient à une cérémonie religieuse pour consacrer leurs pinceaux, leurs instruments, les couleurs, même les formules utilisées pour les mélanges et la préparation des pigments. Leurs meilleures œuvres étaient ensuite exposées dans le temple, au palais ou dans le fort voisin. Ainsi, les artistes faisaient partie intégrante de la vie et de l'idéal du peuple, interprètes de ses aspirations et de ses élans profonds.

C'est dans la pensée philosophique et religieuse comme dans sa poésie et son immense littérature que les artistes ont trouvé les sources majeures de leur inspiration.

Tantôt ce sont les antiques Hymnes védiques, chantant le monde naturel et cosmique, qui ont inspiré l'art.

Tantôt cet art est initiatique et magique, où le symbole et le réel sont constamment associés, révélant une connaissance occulte et ésotérique, décrivant la création du monde, les mystères d'univers subtils et les principes qui les régissent, l'être cosmique et les énergies cachées qui soutiennent la vie et tout le monde manifesté, ouvrant des échappées transcendentales.

Tantôt encore c'est une splendide et fabuleuse mythologie qui fait intervenir des dieux et des déesses dans la vie des humains. Ce sont les grandes épopées du Ramayana et du Mahabharata mettant en scène des personnages divins, archétypes de beauté et de perfection, proposant à tous un idéal pratique exemplaire, individuel, social et politique permanent et vivant.

De Valmiki, l'Adikavi, le premier des poètes, voici l'immense fresque poétique retracant la grande aventure de Rama, incarnation du dieu Vishnou, dans laquelle entrent en action des armées humaines mais aussi des forces cosmiques, avec des batailles épiques, des «chars volants» transportant les héros à travers les airs par-dessus terres et mers, jusqu'à la victoire finale du bien.

Le Mahabharata, avec sa si célèbre «Bhagavad Gita», met en lumière lui aussi les idéaux spirituels les plus élevés. Le divin Krishna y donne l'évangile pratique de l'action pure comme rituel sacré de la vie : le «Dharma». Sa lumineuse et superbe figure domine le grand drame qui se joue sur le champ de bataille de Kouroukshetra. D'une puissance de fascination et d'inspiration exceptionnelles, Ramayana et Mahabharata n'ont cessé de nourrir l'imagination des artistes comme la vie même du peuple.

Les grandes figures du Bouddha et de Mahavira, ces grands Etres de lumière ayant

2,500 years ago and were the founders of great spiritual movements, inspired painters and sculptors for thousands of years. Buddhas, Bhodisattvas and Jain Tirthankaras then inspired the imagination of their adepts, who produced magnificent works.

Next, with the mediaeval Hindu Renaissance, Vishnuism, Shivaism and Shaktism began to impart a profound mysticism to the art. Poetry and literature again took possession of the intellects which produced an incomparable crop of poems. Kalidasa in the fourth and fifth centuries, Bhartrihari in the seventh century, Jayadeva in the twelfth, Vidyapati, Surdas (1483-1563), Tulsidas (1532-1623), Keshavdas and innumerable others sang the praises of natural beauty, human love, and mystic and divine love. At the centre of the round of life there then appeared the divine Krishna, the Indian Orpheus whose music enchanted the world.

Like all these poems, music and melody gave birth to an unimaginable wealth of miniatures - those ravishing «garlands of melodies» the «Ragamala», depicting the state of the souls of human beings, the felicity of perfect love and the entire range of other human feelings with the beauty of nature in the background.

The Months and the Seasons - the «Baramasas» - form another favourite subject, for each season brings its basket of attractions and should be tasted for everything it provides.

And everywhere and always, the youthful beauty of woman has been praised by the artists in a thousand ways. What delicate features and smiles, what expressions and attitudes!

From the ocean to the Himalayas, from North to South, and from East to West, the pictorial art of the miniature has been expressed by means of a multitude of studios, styles and schools which have evolved with their own original features and particularities. Out of this wonderful production of paintings spread out over thousands of years, thousands of miniatures and other works dating back fifteen centuries have come down to us.

It will never be possible to make an inventory of the entire pictorial production of India, and particularly of the miniatures, for since they were executed on essentially fragile materials - the bark of trees, palm leaves, silk or cotton cloth, or paper - numberless works have disappeared, disintegrated or been destroyed by the climate, heat and humidity, floods, rain, fire, invasion, warfare and its procession of stupid, pitiless destruction.

Many of the works which have been fortunately preserved remain invisible, jealously guarded by their proprietors. Occasionally they appear like a fleeting, dazzling vision before the eyes of a lover of beauty, and all that remains of them is a wonderful memory. But those which remain accessible give us a glimpse of fairyland.

Although the selection of them here presented is only very fragmentary, these miniatures transmit to us the inspired message which the painters and the poets gave us. Let us allow their colours and poetry to speak for themselves so that, with them, we may discover the birth of the world, beauty, love and life and, beyond the «vermilion kisses of the horizon, the spaces of Eternity».

vécu il y a 2.500 ans, fondateurs de grands courants spirituels, ont inspiré peintres et sculpteurs pendant des millénaires. Bouddhas, Bhodisattvas, Tirthankaras djaïnes animent alors l'imagination de leurs adeptes qui produisent des œuvres magnifiques.

Puis, avec la Renaissance médiévale hindoue, Vishnouïsme, Shivaïsme et Shaktisme vont colorer l'art d'un profond mysticisme. La poésie et la littérature s'emparent à nouveau des esprits qui produisent une incomparable moisson de poèmes. Kalidasa, aux 4ème et 5ème siècles, Bhartrihari au 7ème siècle, Jayadéva au 12ème siècle, Vidyapati, Sourdas (1483-1563), TousiDas (1532-1623), Keshavdas et tant d'autres innombrables, chantent tout à la fois la beauté naturelle, l'amour humain, l'amour mystique et divin. Au centre de la ronde de la vie, apparaît alors le divin Krishna, l'Orphée indien dont la musique enchantera les mondes.

Comme tous ces poèmes, la musique et ses mélodies donnent naissance à une floraison inimaginable de miniatures, à ces ravissantes «Guirlandes de mélodies», les «Ragamala», dépeignant les états d'âme des êtres, la félicité de l'amour parfait comme toute la gamme des autres sentiments humains avec à l'arrière plan la beauté de la Nature.

Les Mois et les Saisons, les «Baramasas», forment encore un thème privilégié, car chaque saison apporte sa corbeille d'attraits et doit être goûtee pour tout ce qu'elle donne.

Mais partout et toujours, la beauté juvénile de la femme a été chantée de mille et mille manières par les artistes. Que de visages délicats et de sourires, d'expressions de poses et d'attitudes!

De l'océan à l'Himalaya, du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest, l'art pictural de la miniature s'est exprimé à travers une multitude d'ateliers, de styles et d'écoles qui se sont épanouis avec leur originalité et leurs particularités locales. Dans cette productivité merveilleuse de peinture qui s'est échelonnée sur des millénaires, des milliers et des milliers d'œuvres et de miniatures sont venues jusqu'à nous remontant à quinze siècles.

On ne pourra jamais faire un bilan de toute la production picturale de l'Inde, surtout de son art des miniatures, car réalisée sur des matériaux essentiellement fragiles - écorce, feuille de palmier, tissus, soie ou coton, papier - innombrables sont les œuvres qui ont disparu, désintégrées ou détruites par le climat, la chaleur et l'humidité, les inondations, la pluie, le feu, les invasions, les guerres et leur cortège de destructions stupides et impitoyables.

Quant aux œuvres qui par bonheur ont été sauvegardées, beaucoup restent invisibles, jalousement conservées par leurs détenteurs. Quelques fois, elles surgissent comme une vision fugitive et éblouissante devant les yeux d'un amoureux de la beauté, et il n'en reste qu'un souvenir émerveillé... Mais celles qui restent accessibles nous ouvrent un monde féerique, aux rivages des origines...

Bien que le florilège qu'on peut en présenter ne soit jamais que très fragmentaire, ces miniatures nous transmettent le message inspiré que les peintres et les poètes nous ont donné. Laissons chanter couleur et poésie pour découvrir avec elles la naissance du monde, la beauté, l'amour et la vie, et, par-delà les «baisers vermillons de l'horizon, les espaces de l'Éternité»...

THE SOURCES OF INSPIRATION

From the very beginning there has always been an insistence on the interdependence of the Arts. All of them are united in an interlocking system of echoes and similarities. Colour, music, poetry, dancing, sculpture and architecture, perfumes and tastes, natural and cosmic rhythms all correspond to one another like so many facets of the festival of life.

The «Vishnudharmottara» gives a picturesque explanation of the profound link uniting all the Arts. It relates the following conversation between the King and a Sage whom he has visited in order to learn the craft of image-making:

King: O Sinless One! Be good enough to teach me the methods of image-making.

Sage: One who does not know the laws of painting can never understand the laws of image-making.

King: Be then good enough, O Sage, to teach me the laws of painting.

Sage: But it is difficult to understand the laws of painting without any knowledge of the technique of dancing.

King: Kindly instruct me then in the art of dancing.

Sage: This is difficult to understand without a thorough knowledge of instrumental music.

King: Teach me then, O Sage, the laws of instrumental music.

Sage: But the laws of instrumental music cannot be learned without a deep knowledge of the art of vocal music.

King: If vocal music be the source of all arts, reveal to me, then, O Sage, the laws of vocal music.

Hymns and sung poems, therefore, have been the very source of artistic inspiration, and the suggestive power of their descriptions of the universe, of nature and of beings has had an immeasurable influence on painters.

Since colour is light, let us see how one of the thousand-year-old hymns of the Rigveda, describes the dawn:

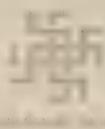
«See how light is coming,
The most beautiful of lights.
Dawn in its brilliance has arrived all white.
Daughter of heaven, revealed in the light
Like a young woman in a striking robe
Who shines with her adornments through the gates of heaven.
Dawn arrives in her fine carriage
To awaken mankind. She has risen
With her pink horses to confront the universe».

RVI-113

The Atharvaveda tells of the Earth in the following terms:

«Earth to whom the four horizons belong
- originally a wave on the breast of the ocean -

«Mother of all, even of the plants,
Vast, immovable earth which keeps the Law
Peaceful and hospitable.
Vast store of splendours,
Bearing treasures in a thousand hiding places...»

LES SOURCES D'INSPIRATION

Dès les origines, l'interdépendance des arts a toujours été soulignée. Tout se retrouve uni dans des résonnances et des correspondances universelles. Couleur, musique, poésie, danse, sculpture et architecture, parfums et saveurs, rythmes naturels et cosmiques se font écho, comme autant d'expressions de la fête de la vie.

Le «Vishnoudharmottara» éclaire de façon imagée le lien profond qui unit tous les arts. Il raconte l'entretien suivant entre un roi et un sage auprès duquel il s'est rendu pour apprendre l'art de la sculpture sacrée :

Le roi : «O Toi sans faute! Sois assez bon pour m'apprendre les méthodes de l'art de la sculpture.

Le sage : «Celui qui ignore les lois de la peinture ne pourra jamais comprendre les lois de la sculpture.

Le roi : «Alors sois assez bon, O Sage, pour m'enseigner les lois de la peinture!

Le sage : «Mais il est difficile de comprendre les lois de la peinture sans aucune connaissance de la technique de la danse.

Le roi : «Apprends-moi alors, je Te prie, l'art de la danse!

Le sage : «Cela est difficile à comprendre sans une connaissance approfondie de la musique instrumentale.

Le roi : «Apprends-moi alors, O Sage, les lois de la musique instrumentale!

Le sage : «Mais les lois de la musique instrumentale ne peuvent être apprises sans une connaissance profonde de l'art du chant vocal.

Le roi : «Si la musique vocale est la source de tous les arts, alors révèle-moi, O Sage, les lois du chant!»

Hymnes et poèmes chantés se sont donc retrouvés à la source même de l'inspiration artistique, et le pouvoir suggestif de leurs descriptions de l'univers, de la nature et des êtres a grandement influencé les peintres.

La couleur étant lumière, laissons le Rigvéda, dans un de ses Hymnes vieux de milliers d'années, évoquer l'Aurore :

«Voici que s'approche la lumière, des lumières, la plus belle

«L'Aurore... brillante, elle est venue toute blanche...

«Fille du ciel, elle s'est montrée dans la lumière,

«Jeune femme à la robe éclatante.

«Avec ses parures, elle a brillé

«Dans les portiques du ciel.

«Réveillant les hommes, l'Aurore arrive sur son bel attelage, avec ses roses chevaux.

«Face à l'univers, elle a surgi immense...

RVI-113

L'Atharvavéda nous chante la Terre en ces termes :

«Terre à qui appartiennent les quatre horizons,

«... à l'origine une onde au sein de l'océan...

«Universelle génératrice, même des plantes,

«Immobile et vaste Terre que maintient la Loi,

«pacifique et hospitalière.

«Immense hébergement de splendeurs,

«Porteuse de trésors, en mille cachettes...

«Earth, render to us thy odour which has imbued the lotus,
Which brought the Immortals to the wedding of Surya
That which is the radiance of a girl
And the pleasure of men and women.

«Summer rains and Autumn, Winter, the hoar-frosts.
The Spring: all the ordered seasons.
Thy years, O Earth, thy days and nights,
Allow us to draw sustenance from them.

«The sky, the earth, and the air,
Fire, sun and water,
And all the Gods together - thought».

AV XII-1

Another hymn which tells of the primal source of existence:
«He who presides over what was and what will be
And over everything that is,
To whom alone belongs celestial light.
Homage to that supreme Principle!»

AV X-8

With the Mahabharata, the «Bhagavad Gita» bring us, through the mouth of the divine incarnation of Krishna, the message of universal unity:
«I am the Cosmos revealed and its seed which remains concealed.
I am the Atman which inhabits the heart of every creature.

I am the beginning and the end of all,
Radiant as the sun,
My face is all creation».

But undoubtedly, nature and human feelings are at the heart of poetry as they are of music and painting. Love and beauty are its favourite subjects. What wonderful descriptions of them are given in the works of Kalidasa who, in the fifth century, tells of:

«The ravishing features of young girls,
Which light up the day
And eclipse the brilliance of lamps
To illuminate the night»

Or the charm of the seasons and the beauty of Krishna:
«The season of rains is approaching like a king in quest of power.
The rain-filled clouds are war-elephants charging!
The lightning flashes are its adornment,
And the rolling of thunder is the beating of its drums.
The multitude of lovers acclaims it
As a royal cavalcade is acclaimed».

«O Terre, rends-nous parfumé de l'odeur qui de toi émane,
«Cette odeur de Toi qui a pénétré le lotus,
«Celle qu'aux noces de Sourya ont ammenée les Immortels!
«Celle qui est l'éclat de la jeune fille
«Et des hommes et des femmes leur plaisir...

«L'été, les pluies, l'automne, l'hiver, les frimas,
«Le printemps : toutes tes saisons ordonnées,
«Tes années, O Terre, tes jours et tes nuits,
«Veuillez nous les laisser traire!...

«Le ciel et la terre, et l'atmosphère,
«Et l'Etendue, le feu, le soleil et les eaux,
«Et tous les dieux ensemble, la pensée!...

AV XII-1

Un autre Hymne nous parle de la Source primordiale de l'existence :

«Celui qui préside à ce qui fut, à ce qui sera
«Et à tout ce qui est,
«A qui seul appartient la lumière céleste,
«Hommage à ce Principe Suprême!

AV X-8

Avec le Mahabharata, la «Bhagavad Gita» nous transmet par la bouche de Krishna, incarnation divine, le message de l'unité universelle :

«Je suis le Cosmos révélé et sa semence qui reste cachée...
«Je suis l'Atman qui habite le cœur de toute créature,

«Je suis le commencement et la fin de tout,
«Radieux comme le soleil...

«Mon visage est toute la Crédation».

Mais sans nul doute la Nature et les sentiments humains restent-ils au cœur de la poésie comme de la musique et de la peinture. L'amour et la beauté en sont les thèmes favoris.

Quelles descriptions merveilleuses en donne l'œuvre de Kalidasa, au 5ème siècle, lorsqu'il chante...

«Les traits ravissants des jeunes filles
«qui éclairent le jour
«Et qui, éclipsant la brillance des lampes,
«illuminent la nuit...»
Ou le charme des saisons :

«La saison des pluies approche et vient comme un roi en quête de puissance,
«Les nuages chargés de pluie sont comme ses éléphants de guerre chargeant!
«Les éclats fulgurants des éclairs lui tiennent lieu de parure
«Et le roulement du tonnerre est le roulement de ses timbales.
«La multitude des amoureux l'acclame
«Comme une cavalcade royale est acclamée...

And Vidyapati gives a distracted cry of love:
«The Spring has returned,
The river is ready to burst its banks.
The trees are listening,
And the bees are rejoicing that the flowers
Will be heavy with honey.

«My love has sent its message through the sky
By the wind and the sun!

«Hasten back to me, my loved one!
My heart is singing of the joy of expectation.
I am waiting for the moment when you will remove your veil
And reveal your uncovered face».

When Krishna plays his magic flute, the hearts of the girls are filled with emotion:
«My friend, I cannot tell
Whether he is near or far, real or a dream.
Like the flux of lightning,
I felt a river flooding my heart.
I felt shooting stars all around me».

And the beloved of Krishna wonders:
«Like the mirror to my hand,
The flowers to my hair,
The Kôhl to my eyes,
The tambul to my mouth,
The musk to my breasts,
The necklace to my neck,
«Like ecstacy to my flesh,
The heart to my home,
The wing to the bird,
Water to the fish
And life to the living,
So art thou to me!
But say, Madhava, beloved,
Who art thou?
Who art thou in reality?»

And Vidyapati says: «They are one another».

Chandi Das sings of beauty:
«I saw her close by the river,
Her clear face, her hair
Bedecked with jasmine
And plaited like a coiled snake.
Ah friend, I will tell you
The secret of my heart.
With her barbed looks and her so-sweet smiles
She has made me mad with love».

Quant à Vidyapati, c'est un cri éperdu d'amour qu'il lance :

«Le printemps est de retour,
«Et le fleuve prêt à déborder.
«Les arbres sont aux écoutes,
«Et les abeilles se réjouissent que la coupe des fleurs
«Soit alourdie de miel.

«Mon amour a lancé son message à travers le ciel,
«par le vent et le soleil!

«O hante-toi vers moi, mon Amour!
«Mon cœur chante la joie de l'attente,
«et j'aspire au moment où tu écarteras le voile,
«Où tu me montreras ta face découverte!

Lorsque Krishna fait résonner sa flûte enchantée, l'émoi s'empare du cœur des jeunes filles :

«O amie, je ne puis te dire
«s'il est prêt ou s'il est loin,
«réel ou rêve!
«Tel le flux de l'éclair,
«J'ai senti un fleuve inondant mon cœur,
«J'ai senti des étoiles filantes autour de moi!

Et l'amoureuse de Krishna s'interroge :

«Comme le miroir à ma main,
«Les fleurs à mes cheveux,
«Le Kohl à mes yeux,
«Le tamboul à ma bouche,
«Le musc à mes seins,
«Le collier à mon cou,
«L'extase à ma chair,
«Le cœur à mon foyer,
«Comme l'aile à l'oiseau,
«L'eau au poisson,
«La vie au vivant,
«Ainsi toi à moi!
«Mais dis-moi, Madhava, bien-aimé,
«Qui es-Tu?
«Qui es-tu vraiment?
«Et Vidyapati dit : Ils sont l'un l'autre».

C'est encore Chandi Das qui chante la beauté :

«Comme un éclair calme, son visage clair,
«L'ai-je vu près de la rivière,
«Sa chevelure parée de jasmin
«nattée comme un serpent enroulé.
«O ami, je te dirai
«le secret de mon cœur.
«Avec ses regards fléchés
«et ses sourires si doux
«Elle m'a rendu fou d'amour».

Through the innumerable artistic expressions of her people, India bequeaths us her eternal message, sometimes in a whisper and sometimes with the brilliance of lightning.

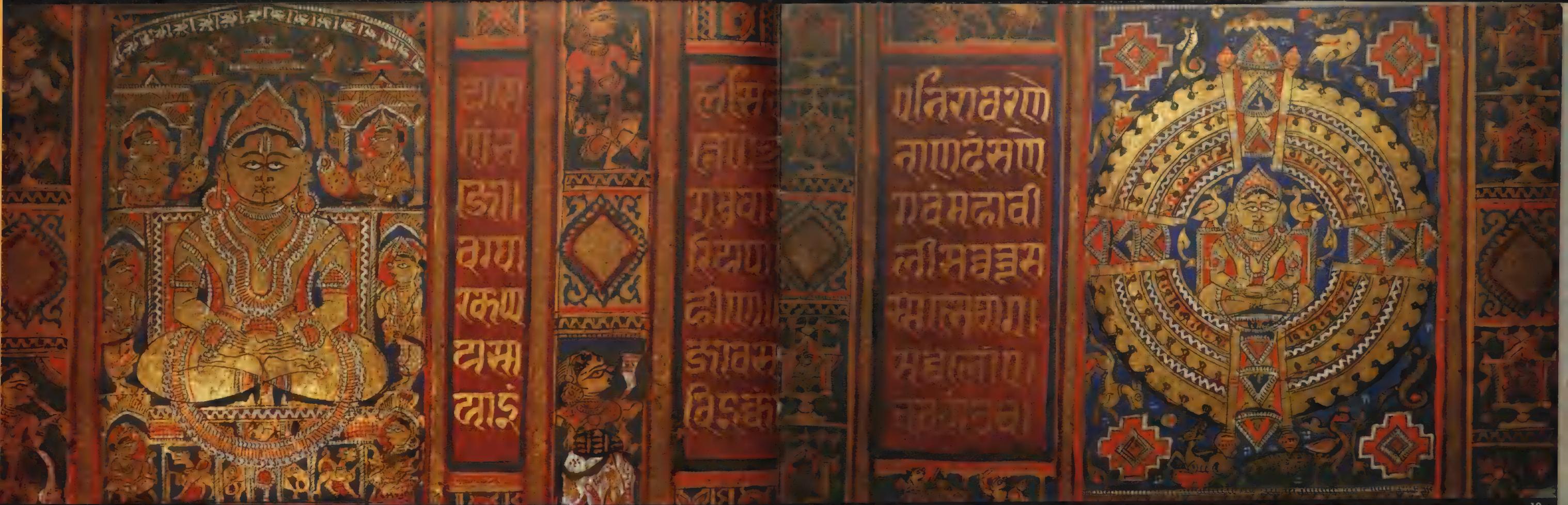
A travers l'innombrable expression artistique de son peuple, l'Ame de l'Inde nous laisse son message éternel, tantôt comme un murmure, tantôt dans la fulgurance de l'éclair.

FRANCIS BRUNEL

ज्ञानस्त्रियाकामयुक्तवर्ण
यक्षर्थराश्चेष्टिकुरुते॥८
स्त्रियुक्तिप्रियवर्ण
८ उक्ताकामयुक्तवर्ण
स्त्रियुक्तिप्रियवर्ण
स्त्रियुक्तिप्रियवर्ण

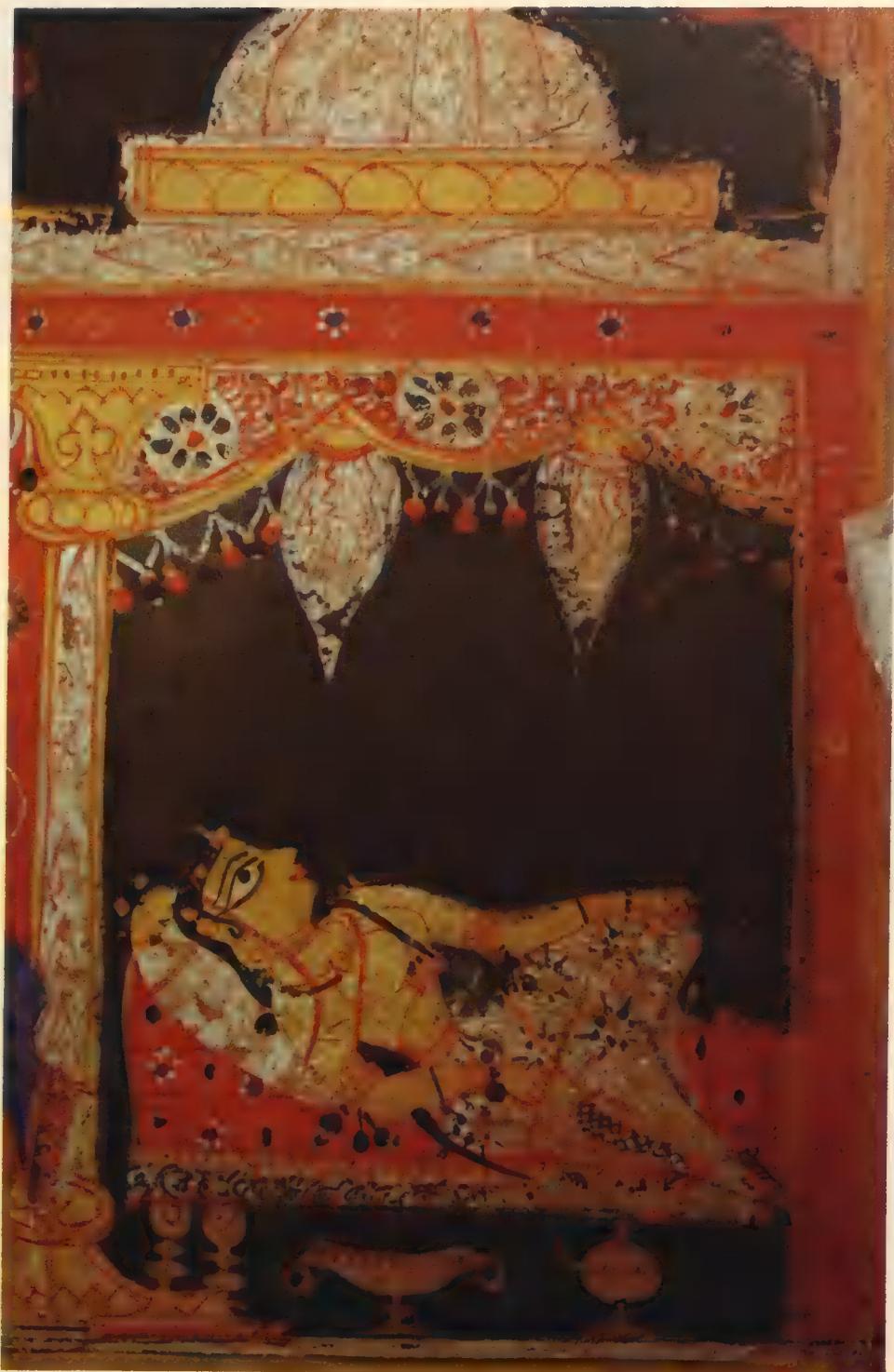

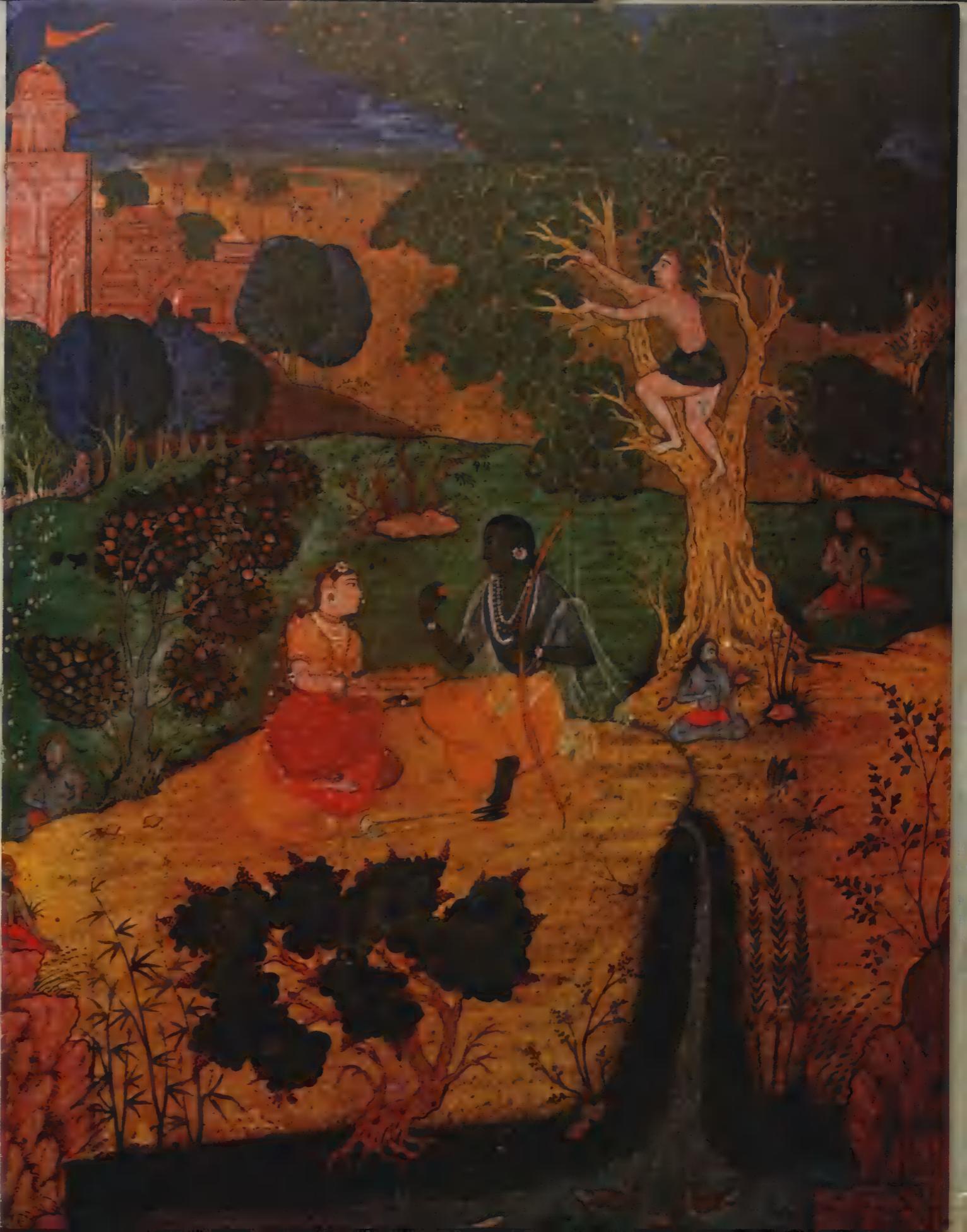
20

21

22

23

२० दीपक कीर्ति
गति ॥

भूम्पाली रागती ॥
गावे पहर जो दिन च
है ॥

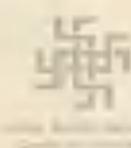
उत्तरार्द्ध वै वज्री द्वीपस्थानाक्षात् एव प्रीत्युक्तोऽप्ते रथारो नुष्ट
त्रिपुरी तथा क्षेत्रे रौप्यमुक्तो द्वीपस्थानार्था दीपकस्थान
प्रक्रिया वृत्तदोषो गत्वा त्वं ये हीरादै ॥

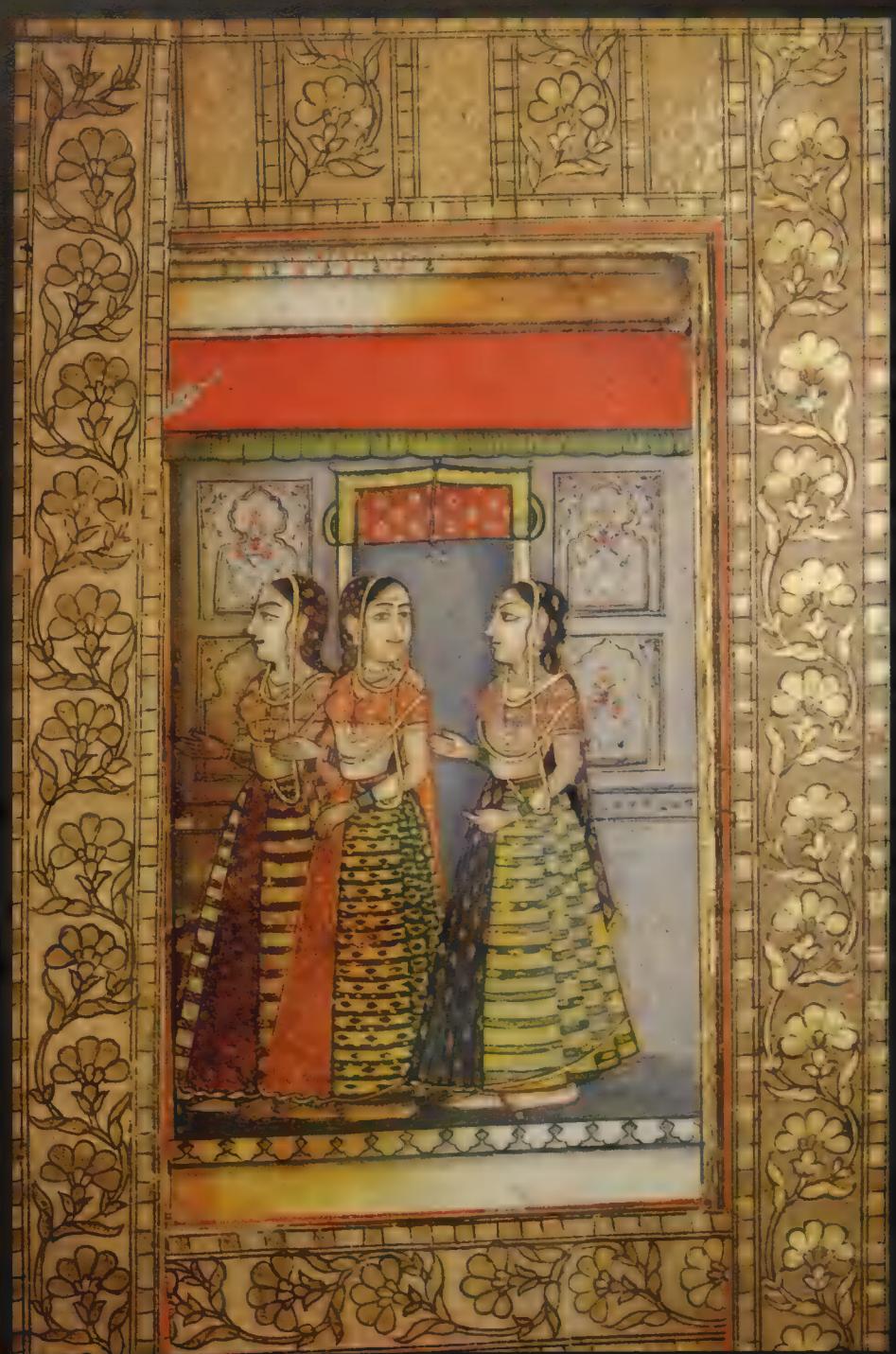

॥मुषनिशुषनिधनंडपितःनाविनोद अवलहदयहरीमन्मथन्यायरु
त अतिवत्तरहदिग्म्भावह्यनोकामनीनांजयतिजगतिवेदपंचम
पवेद॥रागपंचमा॥ २०

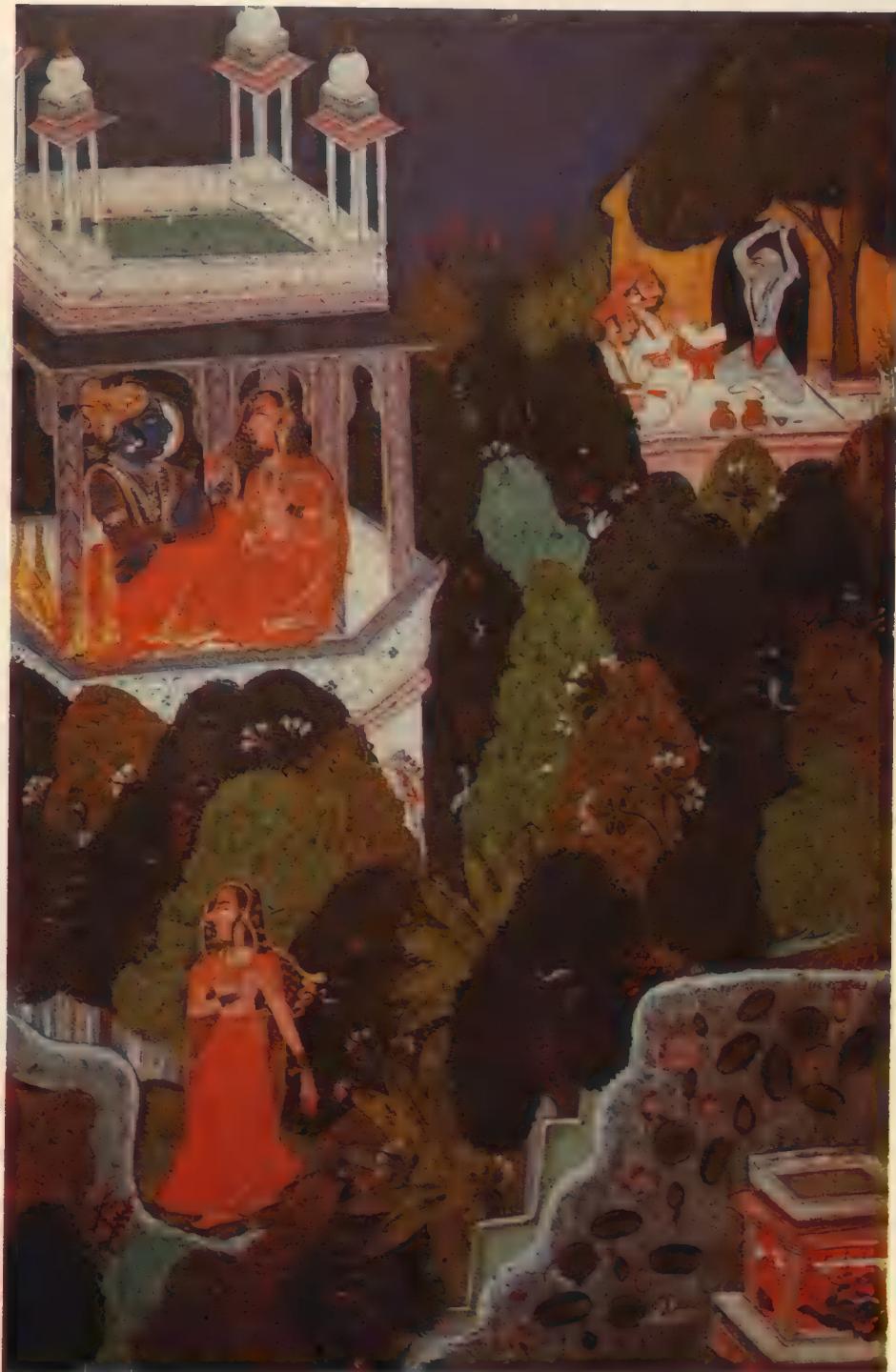

॥दुक्षा॥ घटाचढिआशीकादुलिदादुरकरतश्रतासाररात्
तश्रानंदजयोःउन्नीचुगावतिसोरः॥१॥

66

শ্ৰী

67

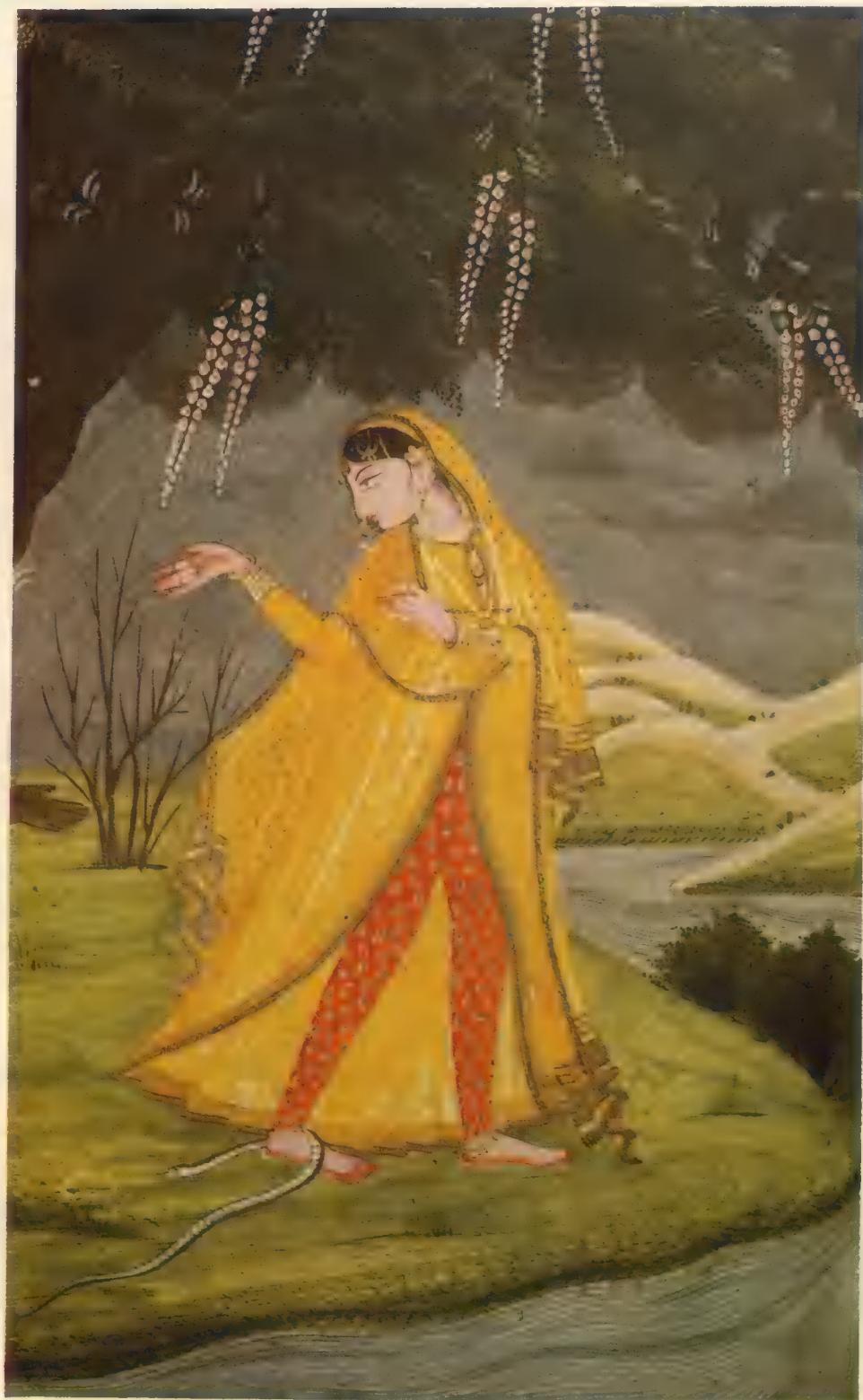

परमार्थानुग्रहापने

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପାଦ

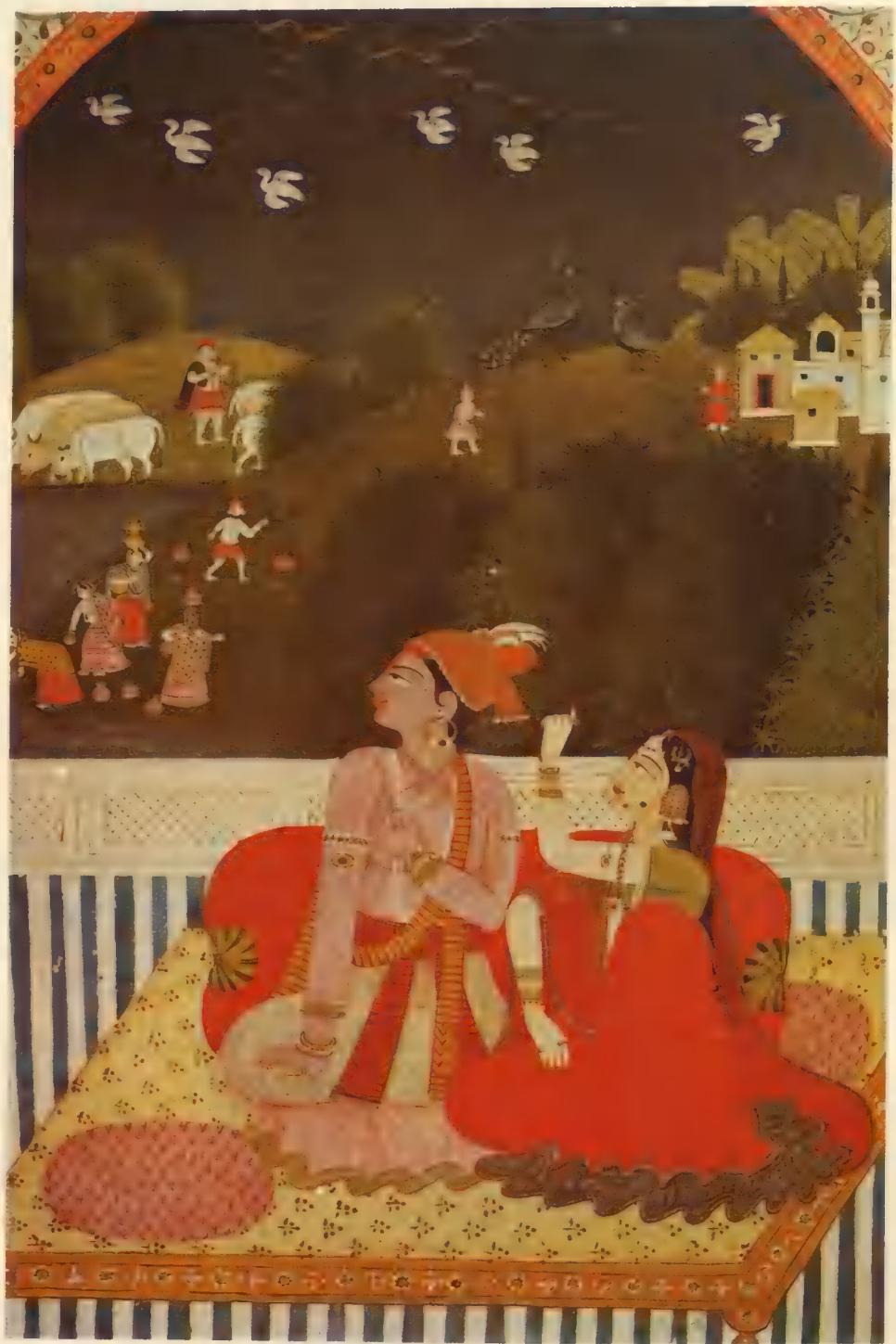

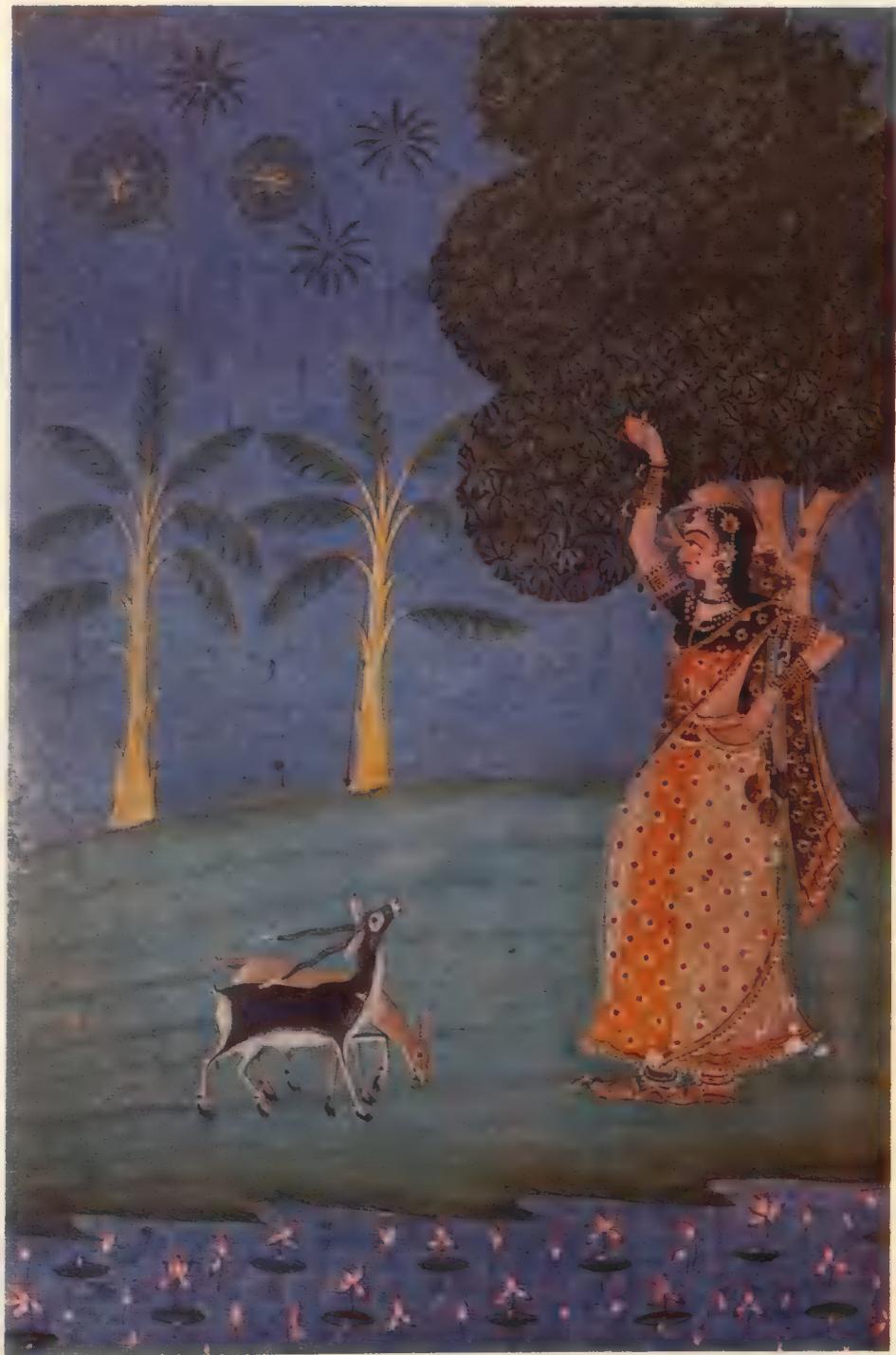

108

109

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

Le Bouddha enseignant la Doctrine du Dharma avec deux disciples

Peinture d'une plaquette de couverture en bois d'un des Manuscrits de Gilguit, Cachemire, 6ème siècle : 8,1 x 28 cm; le manuscrit est écrit sur écorce de bouleau en Brahmi Goupta.

Srinagar, Cachemire.

Le Bouddha enseignant

Admirable représentation du Bouddha peint sur la plaquette de couverture d'un Manuscrit de Gilguit, 6ème siècle : détail - 8,1 x 8,1 cm.

Srinagar, Cachemire.

Bodhisattva souriant faisant le geste de l'enseignement de la Loi

Le Bodhisattva Avalokiteshvara

Simhanada-Lokeshvara, entouré d'une aura de flammes, assis sur un lion dans la pose du délassement royal.

3 et 4 : Peintures d'un manuscrit sanscrit sur feuilles de palmier vers 1000.

Le Bouddha dans le geste de l'enseignement du Dharma

Peinture de manuscrit Pala de la Prajnaparamita, sur feuille de palmier. 1180.

La naissance de Mahavira

Après avoir quitté le ciel, le 24ème et dernier prophète djaïne ou Tirthankara a choisi pour mère une femme Brahmine pour s'incarner sur terre.

Peinture sur papier d'un manuscrit du Kalpasutra, folio 27, détail : 8,7 x 7,4 cm

Style du Goudjerat, fin du 14ème siècle.

Bombay, Prince of Wales Museum.

Mahavira assis en padmasana

La mère de Mahavira entourée de femmes porteuses d'offrandes

Le « Samavasara » ou Ciel de Mahavira

Assis en padmasana au centre d'une triple sphère dorée de lumière, Mahavira est entouré d'animaux, soulignant le caractère absolument sacré de toute vie.

Neminath conversant avec Krishna

7, 8, 9, 10 : Magnifiques enluminures rehaussées d'or sur fond bleu et rouge de manuscrit du Kalpasutra relatant la vie de Mahavira, dernier Tirthankara djaïne.

Manuscrit du 15ème siècle.

Episodes du Ramayana

Superbes peintures aux couleurs resplendissantes représentant divers événements de la vie de Rama, se déroulant sur de larges décors traités en à-plat, comme une bande dessinée. Rama, son frère et Sita évoluent au milieu d'un cadre naturel où toute la vie participe de la même harmonie : arbres, manguiers, bananiers, fleurs, oiseaux, gazelles et biches, antilopes, poissons, partagent la paix et la sérénité des sages et ascètes vivant dans les lieux retirés de la jungle.

Pages de manuscrit.

Ecole de Mewar, Oudaïpur.

Buddha teaching the doctrine of the Dharma, with two disciples

Painting on a wooden cover of one of the manuscripts of Gilgit, 6th century. The manuscript, measuring 8.1 x 28 cm, is written in Gupta Brahmi on birch bark.

Srinagar, Kashmir.

Buddha teaching

Wonderful representation of Buddha painted on the cover of a sixth-century manuscript from Gilgit. Detail: 8.1 x 8.1 cm.

Srinagar, Kashmir.

A smiling Bodhisattva making the gesture of teaching the Law

The Bodhisattva Avalokiteshvara

Simhanada-Lokeshvara, surrounded by an aura of flame and seated on a lion in the attitude of royal relaxation.

3 and 4: Paintings from a Sanskrit manuscript on palm leaves, circa 1000.

Buddha teaching the Dharma, together with two disciples

Painting from a Pala manuscript of the Prajnaparamita, on palm leaves, 1180.

The Birth of Mahavira

After leaving heaven, the 24th and last Jain prophet or Tirthankara chose a Brahmin woman as mother for his incarnation.

Painting on paper from a manuscript of the Kalpasutra, folio 27; detail: 8.7 x 7.4 cm.

Bombay, Prince of Wales Museum.

Mahavira seated in padmasana

The mother of Mahavira surrounded by women bearing offerings

The « Samavasara » or Heaven of Mahavira

Seated in padmasana at the centre of a triple golden sphere of light and surrounded by animals, thus emphasising the utterly sacred nature of all life.

Neminath talking with Krishna

7, 8, 9, 10: Magnificent illuminations high-lighted with gold on a background of blue and red, from the manuscript of the Kalpasutra relating the life of Mahavira, the last Tirthankara or Jain prophet.

Fifteenth century.

Episodes of the Ramayana

Superb paintings in splendid colours representing various events in the life of Rama depicted on extensive background in flat-tint, in narrative sequences. Rama, his brother, and Sita move in the midst of a natural environment in which all life participates in the same harmony: mango-trees, banana trees, flowers, birds, gazelles and does, antelopes and fishes all live peacefully together, sharing the serenity and peace of the wise men and ascetics living in the depths of the jungle.

Pages of a manuscript of the Ramayana.

Mewar school, Udaipur.

ILLUSTRATIONS

Le Labour de la terre

Le travail du couple de laboureurs est bénî par les Dévas par une pluie de fleurs étoilée.

Episode du Ramayana.

Peinture sur papier.

Ecole du Mewar, Udaipur.

*«Vasanta Ragini» ou *La Danse du Printemps**

Dans une clairière au sol rouge, entourée d'arbres et de fleurs, Krishna danse en jouant de la flûte, accompagné de deux musiciennes, pendant qu'une troisième jeune femme envoie à l'aide d'une seringue, un jet d'eau teintée en rouge, comme c'est la coutume lors de la fête de Holi.

Peinture tirée d'un Rāgamālā sur papier : 19,5 x 14 cm.

Ecole du Mewar, 16-17ème siècle

Musée National, New Delhi.

Kounti étendue sur son lit

Illustration d'un épisode de la Vie de Krishna, selon le Bhāgavata Purāna.

Peinture sur papier, détail.

Ecole du Mewar, vers 1550.

Musée National, New Delhi.

Krishna s'entretenant avec une messagère

Page du poème sanscrit «Gita Govinda» de Jayadéva, poète du Bengale du 12ème siècle.

Peinture sur papier, 17 x 23,5 cm.

Ecole du Mewar, seconde moitié du 16ème siècle.

Musée National, New Delhi.

«Panchama Ragini» - Scène musicale

Un couple princier écoute des musiciens dont les mélodies «enchantent l'oreille et le cœur, messagères du dieu de l'amour...»

Peinture sur papier 19 x 12,5

Ecole de Boudi, 17ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Rāgamālā

Illustration de la paix idyllique et de l'harmonie de la vie et de la nature, incarnée par de jeunes femmes dont la musique et la tendresse charment toutes les créatures qui accourent sans peur, contrastant avec la mort impitoyable semée par les chasseurs.

Peinture sur papier : 25 x 34,5 cm

Ecole du Mewar, 17ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Mode musical

L'enchantement perpétuel des splendeurs de la nature est exprimé par la couleur comme un poème musical. Deux femmes sur une litière de fleurs de lotus contemplent les beautés de la nature.

Peinture sur papier, détail et ensemble.

Ecole de Boudi, 18ème siècle.

ILLUSTRATIONS

Ploughing the land

The work of the ploughing couple is blessed by the Devas by means of a shower of starry flowers.

Episode of the Ramayana.

Painting on paper.

Mewar school, Udaipur.

«Vasanta Ragini» or the Dance of Spring

In a clearing of red earth, surrounded by trees and flowers, Krishna playing the flute dances, accompanied by two female musicians, while a third young woman uses a syringe to spray a jet of red-coloured water, as is the custom during the Festival of Holi.

Painting taken from a Ragamala on paper: 19.5 x 14 cm.

Mewar school, seventeenth century.

National Museum, New Delhi.

Kunti lying on her bed

Illustration of an episode in the life of Krishna according to the Bhagavata Purana.

Painting on paper, detail.

Mewar school, circa 1550.

National Museum, New Delhi.

Krishna speaking to a messenger

Page of the «Gita Govinda» Sanskrit poem, by Jayadeva, Bengalese poet of the twelfth century.

Painting on paper, 17 x 23.5 cm.

Mewar school, second half of sixteenth century.

National Museum, New Delhi.

«Panchama Ragini» - Musical scene

A princely couple listening to musicians, whose melodies «enchant the ear and the heart like messengers of the god of love».

Painting on paper: 19 x 12.5 cm.

Bundi school, seventeenth century.

National Museum, New Delhi.

Rāgamālā

Illustration of the idyllic peace and harmony of life and nature incarnated by young women whose music and tenderness charm all creatures, which approach them without fear, in contrast to the pitiless death distributed by the hunters.

Painting on paper: 25 x 34.5 cm.

Mewar school, seventeenth century.

National Museum, New Delhi.

Musical mode

The perpetual enchantment of the splendours of nature is expressed by colour like a poem in music. Two women on a bed of lotus flowers contemplate the beauties of nature.

Painting on paper, detail and general.

Bundi school, eighteenth century.

ILLUSTRATIONS

«Pausha», un des mois d'hiver

Un paysan en compagnie de sa femme se réchauffe les mains près des flammes d'un feu, sous un abri au milieu de la verdure... C'est le mois de la Tendresse et de l'Amour.

Peinture sur papier, détail : 8 cm de large.

Ecole de Bundi, 18ème siècle.

Rama et Sita

Rama s'entretient avec son épouse Sita auprès d'une source dans un lieu écarté de la jungle...

«Dhanasri Ragini»

Assise à l'intérieur d'un pavillon princier, une jeune femme peint le portrait de son bien-aimé éloigné. Une compagne lui tend les couleurs dont elle a besoin. Deux guirlandes de fleurs de jasmin posées sur une couche expriment l'amour de l'héroïne et sa mélancolie, «sombre comme l'herbe dourva...»

Peinture sur papier, extraite d'une série de Râgamâlâ : 16,5 x 25,6 cm avec la marge rouge.

Ecole de Bundi, vers 1680.

«Dipak Raga»

Sous un ciel constellé d'étoiles et éclairé par le croissant de lune, un prince est en train de dévêtir son amante qui feint de lui résister doucement pour attiser sa passion. La scène se déroule dans un gracieux pavillon éclairé par des lampadaires dorés en forme de figurines.

Le texte inscrit décrit :

«... la beauté de Dipak qui est l'égale du dieu de l'amour, surpassée seulement par sa compagne qui fait pâlir par son éclat le feu des lampes...»

Dipak qui signifie «lampes» désigne également le fils du Soleil ainsi que Kama, le dieu de l'amour. «celui qui enflamme».

En musique, ce mode musical s'interprète pendant la saison chaude après le coucher du soleil.

Peinture sur papier : 26 x 26 cm avec la bordure rouge.

Ecole de Kotah, vers 1720.

Collection privée.

«Panchama Ragini» ou «L'amour comblé»

Les yeux dans les yeux, un prince taquine une jeune beauté, parée de bijoux et de tissus délicats de soie et d'or. Celle-ci lui offre une friandise parfumée, tandis qu'une jeune femme jette des pièces d'or aux musiciens qui les ont charmés.

Peinture sur papier : détail.

Inde Centrale, vers 1750-1770.

Scène amoureuse

Sur la terrasse d'un pavillon de marbre, un jeune seigneur offre à sa belle enlacée une coupe d'ambroisie qu'elle écarte, pendant qu'une musicienne joue de la vina.

Peinture sur papier : ensemble et détail.

Rajasthan, 18ème siècle.

ILLUSTRATIONS

«Pausha», one of the winter months

A peasant accompanied by his wife warms his hands at a fire beneath a shelter in the midst of greenery. «This is the month for Love and Tenderness...»

Painting on paper: detail 8 cm wide.

Bundi school, eighteenth century.

Rama and Sita

Rama talks with his wife Sita near a spring in a remote place in the jungle.

«Dhanasri Ragini»

Sitting inside the courtyard of a palace, a young lady paints the portrait of her distant lover. A companion passes her the colours she needs. Two garlands of jasmine flowers placed on a couch express the love and melancholy of the heroine - «sombre as the durva grass...»

Painting on paper from a Râgamâlâ series: 16,5 x 25,6 cm including the red margin.

Bundi school, circa 1680.

«Dipak Raga»

Beneath a star-spangled sky lit up by the crescent moon, a prince is undressing his mistress who pretends to resist in order to kindle his passion. The scene takes place in a graceful palace illuminated by gilded lamps in the shape of statuettes.

The text describes:

«... the beauty of Dipak, which is equal to the god of love, only surpassed by her companion, whose beauty makes the lamps look pale...»

Dipak, which means lamp, also designates the son of the Surya and Kama, the god of love - «he who inflames».

In music, this mode is performed during the warm season after sunset.

Painting on paper: 26 x 26 cm including the red margin.

Kotah school, circa 1720.

Private collection.

«Panchama Ragini» or «Love requited»

Gazing into her eyes, a prince teases a young beauty, adorned with jewels and delicate silk and gold cloth. She offers him a perfumed sweetmeat, while a maiden throws gold pieces to the musicians who have charmed them.

Painting on paper: detail.

Central India, 1750-1770.

Love scene

On the terrace of a marble villa a young lord offers to the beauty enfolded in his arms a cup of ambrosia, which she puts aside, while a musician plays on the vina.

Painting on paper: general and detail.

Rajasthan, eighteenth century.

ILLUSTRATIONS

Scène amoureuse - Raga personnifié

Au premier étage d'un pavillon, un prince enlace sa belle qui tient dans sa main droite un bouton de lotus rose, pendant qu'une musicienne s'écarte discrètement.

Peinture sur papier : 14 x 24 cm - détail : 7 x 10 cm.

Ecole du Malwa, 17ème siècle.

«Bangali Ragini»

Entourée de musiciennes, une jeune femme offre une guirlande de fleurs de jasmin à un tigre se reposant en liberté à quelques pas d'elle dans la cour de son palais.

Peinture sur papier, détail.

Inde Centrale, vers 1750-1770.

Collection privée.

Scène musicale sur une terrasse

Une jeune princesse et ses compagnes écoutent de la musique. Le visage de l'héroïne ressemble beaucoup au portrait de Radha avec les yeux mi-clos, le sourcil très arqué et la bouche subtilement dessinée, peint par le célèbre Nihal Chand qui créa au 18ème siècle le style caractéristique de l'Ecole de Kishengarh.

Peinture sur papier : 25 x 19,5 cm.

Ecole de Kishengarh, 1770.

Musée National, New Delhi.

«Panchama Ragini»

Dans un pavillon, écoutant des musiciens, deux amoureux se regardent tendrement. La jeune femme offre à son bien-aimé une friandise parfumée.

Peinture sur papier : 15,8 x 21,2 cm.

Ecole de Sirohi, ancien petit Etat du Rajasthan, vers 1690.

La coupe d'ambrōsie

Rajasthan.

Scène intime de palais

Dans un cadre resplendissant d'or, un amoureux s'approche de sa belle.

Peinture sur papier : 12,5 x 17 cm.

Ecole de Bikanir, 18ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Jeunes femmes sur le seuil d'une porte

Cette miniature appartient à la même série que la précédente.

Peinture sur papier : 12,5 x 17 cm.

Ecole de Bikanir, 18ème siècle.

Collection privée.

Jeune fille méditative

Peinture sur papier : 9 x 13,5 cm.

Ecole de Bikanir

Musée National, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

Love scene

On the first floor of a villa a prince enfolds his mistress, who holds in her right hand a pink lotus blossom, while a musician withdraws discreetly.

Painting on paper: 14 x 24 cm, detail 7 x 10 cm.

Malwa school, seventeenth century.

«Bangali Ragini»

A young lady surrounded by musicians offers a garland of jasmine flowers to a tiger reclining at liberty a few paces from her in the courtyard of her palace.

Painting on paper: detail.

Central India, 1750-1770.

Private collection.

Musical scene on a terrace

A young princess and her companions listen to music. The face of the heroine much resembles the portrait of Radha, with the half-closed eyes, the highly arched eyebrows and the subtly designed mouth, painted by the famous Nihal Chand who, in the eighteenth century, created the characteristic style of the Kishangarh school.

Painting on paper: 25 x 19,5 cm.

Kishangarh school, 1770.

National Museum, New Delhi.

«Panchama Ragini»

In a beautiful house two lovers listen to musicians, looking lovingly at one another. The young lady offers a perfumed sweetmeat to her lover.

Painting on paper: 15,8 x 21,2 cm.

School of Sirohi, a former small State of Rajasthan, circa 1690.

The cup of ambrosia

Rajasthan.

Intimate palace scene

In a setting resplendent with gold, a lover approaches his beloved.

Painting on paper: 12,5 x 17 cm.

Bikaner school, eighteenth century.

National Museum, New Delhi.

Young women at the threshold

This miniature belongs to the same series as the foregoing.

Painting on paper: 12,5 x 17 cm.

Bikaner school, eighteenth century.

Private collection.

Girl in meditation

Painting on paper: 9 x 13,5 cm.

Bikaner school.

National Museum, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

Doussana dévoile Draupadi

Il s'agit d'un épisode du Mahabharata. A une partie de jeu contre Douryodhana, Youdhisthira a tout perdu : sa fortune, son royaume et même la princesse Draupadi. Douruodhana ordonne alors qu'on lui amène la jeune princesse et que Doussana lui retire son sari d'or. Mais Krishna fait en sorte qu'elle ne puisse pas être dévoilée... en recréant en permanence son vêtement.

C'est ce détail d'une peinture qui représente la scène du jeu de dés avec les Kauravas, qui est ici reproduit.

Peinture sur papier : 21 x 13 cm.

Ecole de Bikanir, fin du 17ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Visages de philosophes

Détails d'une très remarquable peinture représentant un roi initié s'entretenant avec des sages venus de tous les coins de l'Inde. La peinture est donnée en entier sur la double page suivante.

Le Roi philosophe s'entretenant avec les Sages

Nu, assis sur un trône d'or, le roi s'entretnient avec les sages. L'expressivité, la vie, le caractère et la personnalité de chacun des personnages sont représentés avec un réalisme remarquable.

Peinture sur papier.

Ecole de Kishengarh.

Deux philosophes

Détail de la peinture précédente.

Krishna et sa flûte enchantée

Assis sur un trône, le divin Krishna enchanter toute la nature avec les mélodies de sa flûte.

Le diadème et les bijoux qui le parent sont ici représentés avec de minuscules perles, rubis et émeraudes véritable.

Peinture sur papier.

Ecole de Kishengarh, 18ème siècle.

Krishna nageant

Se longue chevelure flottant sur les épaules, Krishna nage pour rejoindre les bergères sur la rive, pendant qu'au loin des cavaliers chevauchent à l'orée d'une forêt.

Peinture sur papier.

Ecole de Kishengarh, 18ème siècle.

Mahdumadhavi Ragini

Une jeune femme fuit l'orage et les éclairs pour se réfugier dans un pavillon où son bien-aimé doit la rejoindre. Mais alors que la pluie tombe en trombe, et que la violence des éléments désorientent les oiseaux, elle offre une friandise à un paon perché sur un mur.

Issue d'un album de Râgamâlâ ou Guirlande de Ragas, cette peinture évoque un mode musical et traduit, par les couleurs et le sujet, l'intensité des sentiments amoureux exprimés dans un poème.

Peinture sur papier : 13,7 x 26,2 cm.

Ecole de Boudi, vers 1760.

«Baramasa» : l'un des douze mois de l'année

Peinture sur papier : 16,5 x 25 cm

Musée National, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

Dussana unveils Draupadi

This is an episode of the Mahabharata. Gambling against Duryodhana, Yudhisthira has lost everything - his fortune, his kingdom and even the princess Draupadi. Duryodhana then orders the young princess to be brought to him and tells Dussana to take off her golden sari. But Krishna arranges that she cannot be unveiled... by permanently restoring her clothing.

This is the detail of a painting which represents the dicing scene with the Kauravas, in the presence of Krishna and the Pandavas, here reproduced.

Painting on paper: 21 x 13 cm.

Bikaner school, end of seventeenth century.

National Museum, New Delhi.

Faces of philosophers

Details of a very remarkable painting showing a holy king talking to wise men who have come from all the corners of India. The painting is shown in full on the next double page.

The holy king talks with the wise men

Naked, and sitting on a golden throne, the king talks with the wise men. The expressiveness, the life, the character and the personality of each individual are represented with remarkable realism.

Painting on paper.

Kishangarh school.

Two philosophers

Detail of the foregoing.

Krishna and his magic flute

Seated on his throne, the divine Krishna enchants all nature with the music of his flute. The diadem and the diamonds adorning him are represented here by tiny pearls, rubies and emeralds, which are real.

Painting on paper.

Kishangarh school, eighteenth century.

Krishna swimming

With his long hair flowing over his shoulders, Krishna swims to join the shepherdesses on the bank, while in the distance horsemen ride along the edge of the forest.

Painting on paper.

Kishangarh school, eighteenth century.

Mahdumadhavi Ragini

A young woman flees from the storm and lightning to take refuge in a villa where her lover is to join her. But while the rain is falling in torrents and the violent storm is frightening the birds, she gives a sweetmeat to a peacock perched on a wall.

This painting, which comes from an album of Râgamâlâ or Garland of Ragas, recalls a musical mode and conveys, by both colour and subject, the intensity of the amorous sentiments of the lovers, expressed in one of the poems.

Painting on paper: 13,7 x 26,2 cm.

Bundi school, circa 1760.

«Baramasa» : one of the twelve months of the year

Painting on paper: 16,5 x 25 cm

National Museum, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

Portrait équestre d'un seigneur accompagné de deux serviteurs

Peinture sur papier.

Ecole de Baroda, 18ème siècle.

Princesse Radjpoute royalement parée et armée d'un sabre

Parée de splendides bijoux et tenant en main un sabre, symbole de courage, de liberté et de fidélité, une princesse se tourne vers une compagne qui lui tend une petite coupe de liqueur.

Cette miniature illustre la noblesse et le courage héroïque comme toute la féminité des princesses et femmes radjpoutes.*

Miniature sur papier : 16 x 22,8 cm.

Ecole de Boudi.

La visite du seigneur

Un noble Radjpoute Chandravamsi, armé de son sabre, le talwar, et de son bouclier orné du croissant de lune, est descendu de son destrier pour rendre visite à sa bien-aimée.

Peinture sur papier.

Rajasthan, 18ème siècle.

Un palefrenier et son cheval

Pendant que son seigneur est allé rendre visite à sa belle, un palefrenier tient les rênes d'un destrier.

Peinture sur papier, détail : 6 cm de largeur.

Rajasthan, 18ème siècle.

Portrait équestre d'un Radjpoute

Vêtu de sa tunique couleur safran et paré de bijoux, le cavalier chevauche fièrement son destrier noir.

Rajasthan, 18ème siècle.

Portrait équestre d'un Rana

Peinture sur papier.

Mewar, Oudaïpur.

«Asavari Ragini»

Assise sur un rocher, entouré de manguiers, dans un décor solitaire, une héroïne au corps pur et à la longue chevelure noire tient un cobra dans la main, alors que d'autres serpents viennent vers elle.

Cette image illustre à la fois la solitude et l'attente, mais aussi la puissance de l'amour.

Ce mode musical, Asavari, s'interprète en hiver à midi.

Rajasthan, 18ème siècle.

«Ragini Todi» - Mode musical

Jouant de la vina, une jeune femme charme gazelles, petites antilopes et paons, au bord d'un étang fleuri de lotus roses.

Peinture sur papier : détail.

Rajasthan, 18ème siècle.

47 *Equestrian portrait of a noble accompanied by two followers*

Painting on paper.

Baroda school, eighteenth century.

48 *Rajput Princess royally adorned and armed with a sabre*

Adorned with splendid jewels and holding a sabre - the symbol of courage, liberty and fidelity - a princess turns towards a companion who hands her small cup.

This miniature illustrates the nobility and heroic courage as well as the femininity of Rajput princesses and women*.

Miniature on paper: 16 x 22,8 cm.

Bundi school.

49 *The noble's visit*

Chandravamsi, a Rajput noble, armed with his sabre, the talwar, and his shield decorated with a crescent, has dismounted from his charger to pay a visit to his beloved.

Painting on paper.

Rajasthan, eighteenth century.

50 *A groom and his horse*

While his master is paying a visit to his beloved, a groom holds the reins of his charger.

Painting on paper: detail 6 cm wide.

Rajasthan, eighteenth century.

51 *Equestrian portrait of a Rajput*

Dressed in his saffron-coloured tunic and adorned with jewels, the horseman proudly straddles his black charger.

Rajasthan, eighteenth century.

52 *Equestrian portrait of a Rana*

Painting on paper.

Mewar, Udaipur.

53 *«Asavari Ragini»*

Seated on a rock surrounded by mango trees in a solitary spot, a heroine with a virginal body and long black hair holds a cobra, while other snakes approach her.

This picture is an illustration of both solitude and expectation, and also of the power of love.

The musical mode, «Asavari», is performed at midday in winter.

Rajasthan, eighteenth century.

54 *«Ragini Todi» - Musical mode*

Playing the vina, a young lady charms gazelles, small antelopes and peacocks at the edge of a pool with pink lotus blossoming.

Painting on paper: detail.

Rajasthan, eighteenth century.

* Voir l'ouvrage «RAJASTHAN» du même auteur : «La pathétique épopee de Chittor».

* See, by the same author, «RAJASTHAN»: «The Moving Epic of Chittor».

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

La Leçon de Musique du Prince

Dans un cadre naturel d'une luxuriance admirable, un prince vient étudier la musique auprès d'un ascète musicien. La musique a toujours été considérée en Inde comme un art indispensable, faisant partie de la culture générale et spirituelle de l'être.

Peinture sur papier.
Rajasthan, 18ème siècle.

«Vasanta Ragini» - Le Printemps

La joie du Printemps est exprimée par ce groupe qui chante et danse au bord d'une clairière bordée d'arbres en fleurs : un musicien tient d'une main sa vina et, de l'autre une fleur qu'il respire, tout en dansant accompagné par une joueuse de tambour et d'une joueuse de cymbales.

Peinture sur papier : détail.
Malwa, vers 1750.

Le Printemps

La grande joie populaire de la fête de Holi, la fête du Printemps, s'empare de tout le monde, sans distinction de rang ou de classe. Tous chantent, dansent et s'aspergent de poudres multicolores ou d'eau colorée, alors que la nature se couvre de fleurs.

Peinture sur papier : détail.
Rajasthan, 18ème siècle.

La surprise

Deux jeunes femmes prenant leur bain dans un étang fleuri sont surprises par des chasseurs à cheval.

Deccan, 18ème siècle.

La jeune fille à l'oiseau apprivoisé

Une jeune fille méditative, vêtue d'une robe blanche transparente, tient dans sa main droite un «daiyar» apprivoisé. Le daiyar est un oiseau au plumage bleu-noir et blanc de la famille du rouge-gorge, extrêmement familier et qui est un chanteur très remarquable autant qu'un imitateur virtuose.

Peinture sur papier : 10,8 x 17,7 cm.
Mandi, 1750-1775.

Musée National, New Delhi.

Le Sage et le Prince

Dans un décor de montagnes, au milieu d'un cours d'eau tumultueux, un prince est allé consulter un sage dans un petit pavillon de marbre blanc : thème symbolique soulignant le contraste entre le tout petit pavillon blanc perdu où se déroule l'entretien et la turbulence des flots tourbillonnants.

Peinture sur papier, détail et ensemble.
Ecole Pahari, 18ème siècle.

L'échange des nouveaux-nés

Episode de la Vie de Krishna, illustration du Bhagavata Purana. Vasoudéva, miraculièrement libéré de ses liens par les dieux, profite du sommeil et du calme général pour prendre le nouveau-né de sa femme Dévaki, qui n'est autre que le petit Krishna, menacé de mort par l'impitoyable Kamsa, pour le mettre en sécurité de l'autre côté de la rivière Yamouna dans les bras de la douce Yashoda endormie, femme du Chef de Gokoul.

Voici le texte :

55

The Prince's music lesson

In natural surroundings of wonderful luxuriance, a prince comes to study music under an ascetic musician. Music has always been considered in India as an indispensable art, forming part of the general and spiritual culture of the human being.

Painting on paper.
Rajasthan, eighteenth century.

56

«Vasanta Ragini» - The Spring

The joy of Spring is expressed by this group singing and dancing at the edge of a clearing bordered with flowers and trees: a musician holds his vina in one hand and holds a flower which he is sniffing with the other, while dancing accompanied by a girl playing the drum and another playing the cymbals.

Painting on paper: detail.
Malwa, circa 1750.

57

The Spring

The popular outburst of joy at the festival of Holi, the Feast of Spring, embraces everybody without distinction as to rank or class. All sing, dance and spray one another with multi-coloured powders or coloured water, while nature covers herself with flowers.

Painting on paper: detail.
Rajasthan, eighteenth century.

58

The surprise

While taking their bath in a pond, two young women are surprised by riding hunters.

Deccan, eighteenth century.

59

Girl with tame bird

A girl dressed in a transparent white dress, thoughtfully holds in her right hand a tame «daiyar». The daiyar is a bird with a blue-black and white plumage of the robin family, the magpie-robin. It is very familiar and is a remarkable singer, as well as being a brilliant imitator.

Painting on paper: 10.8 x 17.7 cm.
Mandi, 1770-1775.

National Museum, New Delhi.

60

The Sage and the Prince

In mountainous scenery, in the midst of a torrential stream, a prince has gone to consult a wise man in a frail white marble pavilion. This symbolic subject underlines the contrast between the tiny white shelter where the interview takes place and the turbulence of the swirling waters.

Painting on paper: detail and general.
Pahari school, eighteenth century.

62

The exchange of the newborn children

An episode from the life of Krishna, illustration of the Bhagavata Purana. Vasudeva, miraculously freed from his bonds by the gods, takes advantage of the fact that everybody is asleep to take the newborn child of his wife Devaki, who is none other than little Krishna, threatened with death by the pitiless Kamsa, and place him in safety on the other side of the River Yamuna in the arms of the sleeping Yashoda, wife of the Chief of Gokul.

Here is the text:

ILLUSTRATIONS

«En atteignant le royaume de Nanda, Vasoudéva y vit les bergers profondément endormis par suite de l'influence du Yoga-Maya. Il alla donc placer son fils Shri Krishna sur le lit de Yashoda, femme du roi des bergers Nanda, et tempora avec lui la fillette à laquelle elle venait de donner jour. Vasoudéva coucha cette fillette sur le lit de Dékavî et reprit ses entraves aux pieds, comme avant. Yashoda, la femme de Nanda, savait qu'elle avait donné naissance à un enfant, mais fatiguée et la mémoire voilée par la Maya, elle ne savait plus si elle avait donné naissance à un fils ou à une fille...»

Bhagavata Purana Livre X, versets 51-53

Peinture sur papier : 20 x 29 cm.

Rajasthan, 18ème siècle.

Krishna et sa flûte enchantée

Au centre d'une aura rouge, entouré des bergères et de vaches, Krishna enchanter toutes les créatures au son de sa flûte.

Cette miniature d'un manuscrit du Cachemire révèle les couleurs chatoyantes qu'aiment les peintres de la Vallée heureuse.

Cachemire, 18ème siècle.

«Vat Krishna» ou Narayana flottant sur les eaux de la Création

Dans l'intervalle de non-manifestation entre la dissolution d'un cycle et la recréation de l'Univers, le grand Sage Markendeya salue l'incarnation de Vishnou, Narayana couché sur une feuille de l'arbre de vie émergeant de la masse argentée informe de la substance.

Voici ce que dit le «Matsya Purana» à ce sujet :

«Encore une fois, lui, Markendeya, glissa de la bouche du dormeur et trébucha dans la mer totalement noire. Cette fois-ci, dans la terrible ténèbre et dans le désert du silence liquide, il vit un nouveau-né lumineux, un petit dieu sous un figuier, paisiblement endormi. Et puis, sous l'effet de Maya, Markendeya vit le petit enfant solitaire jouant avec joie, imperturbé au milieu du vaste océan. Le saint homme fut rempli de curiosité, mais ses yeux ne purent contempler la splendeur éclatante de l'enfant, aussi resta-t-il à distance respectable, méditant dans les ténèbres profondes.

«Le Dieu, dans l'apparence de l'enfant divin lui parla avec douceur : Bienvenue, Markendeya ! Je suis l'Homme Cosmique Primordial, Narayana. Je suis l'Océan, Je suis le Premier Etre, Je suis la Source de l'Univers.»

Matsya Purana CL, 17

Peinture sur papier : 11,2 x 15,3 cm.

Ecole de Jammu, 18ème siècle.

Musée de Srinagar, Cachemire.

BalKrishna sur la fleur de Lotus - «Malkosh Raga»

Sur une fleur de lotus, le petit Krishna tient dans sa main une boule de beurre.

Peinture sur papier.

Pahari, 18ème siècle.

Radha et Krishna

Les amoureux divins et leurs amis.

Peinture Pahari : 17 x 25 cm.

Ecole de Chamba.

Musée National, New Delhi.

Trois femmes Brahmines prennent congé de Krishna

Ecole Pahari, Nourpour, 1770-1780.

Musée National, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

«On reaching the kingdom of Nanda, Vasudeva saw that the shepherds were in a deep sleep as a result of the influence of the Yoga-Maya. He therefore went and placed his son Shri Krishna on the bed of Yashoda, wife of the king of the Nanda shepherds, and took away the baby girl to whom she had just given birth. Vasudeva placed the baby girl on the bed of Devaki and put the fetters back on his ankles as before. Yashoda, the wife of Nanda, knew that she had given birth to a child, but owing to her fatigue and the fact that her memory was veiled by the Maya, she did not remember whether it was a boy or a girl.»

Bhagavata Purana, X, 51-53

Painting on paper: 20 x 29 cm.

Rajasthan, eighteenth century.

Krishna and his magic flute

At the centre of a red circle with trees and surrounded by cows and shepherdesses, Krishna enchants all creatures with the sound of his flute. This miniature from a Kashmiri manuscript reveals the iridescent colours beloved of the painters of the Happy Valley. Kashmir, eighteenth century.

64

«Vat Krishna» or Narayana floating on the waters of Creation

In the interval of non-manifestation between the dissolution of a cycle and the creation of the universe, the great Sage Markendaya greets the incarnation of Vishnu, the Primal Lord, Narayana floating as a child sucking his toe, the symbol of eternity, lying on a leaf of the tree of life emerging from the shapeless silvery mass of substance.

Here is what the «Matsya Purana» has to say about it :

«Once again, Markendaya slipped from the sleeper's mouth and tumbled into the jet-black sea. This time, in the dreadful darkness and water desert of silence, he-beheld a luminous newborn babe - a god like boy peacefully sleeping under a fig tree. Then again, by an effect of Maya, Markendaya saw the lonely little child cheerfully playing, undismayed in the midst of the vast ocean. The holy man was filled with curiosity, but his eyes could not stand the dazzling splendour of the child, so he remained at a respectful distance, meditating in the deep darkness.

«The God, in the guise of the divine child, gently addressed him: «Welcome Markendaya ! I am the Primeval Cosmic Man, Narayana. I am the waters, I am the first Being, I am the Source of the Universe».

Matsya Purana CL, 17

Painting on paper: 11.2 x 15.3 cm.

Jammu school, eighteenth century.

Srinagar Museum, Kashmir.

65

«Malkosh Raga» - Bal Krishna on the lotus flower

Little Krishna on a lotus flower holding a pat of butter.

Painting on paper.

Pahari, eighteenth century.

66

Radha and Krishna

Krishna and Radha welcoming the shepherdesses.

Pahari school, Chamba.

67

Three Brahmin women are taking leave from Krishna

Pahari school, Nurpur, 1770-1780.

National Museum, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

«Dâvâna-la-Achamana» ou Krishna avalant les Flammes de la forêt en feu
 Parmi les nombreux miracles accomplis par Krishna pour sauver de catastrophes diverses les villageois de Vraja, celui du Feu de la Forêt est l'un des plus spectaculaires et symboliques. Alors qu'un violent feu de forêt encerclait les troupeaux paissant dans les herbages et que les flammes dévorantes menaçaient de tout détruire, les bergers coururent appeler Krishna à leur secours. Il leur enjoignit de fermer les yeux, puis ouvrant la bouche, il avala les flammes, sauvant ainsi bergers et troupeaux.

Krishna et les bergères

A l'orée d'un bois, Krishna captive les bergères par les sons mélodieux de sa flûte magique.

Pahari, début du 18ème siècle.

La danse devant Krishna

Dans une belle clairière, une bergère accompagnée par des musiciennes danse devant Krishna, alors que les bergers, assis en rond, contemplent le spectacle.

Peinture sur papier : 11 x 16,5 cm - détail.

Gouler, vers 1750.

Peinture sur papier : 11 x 16,5 cm - détail.

Gouler, vers 1750.

Radha et Krishna

Le cœur rempli d'amour, Radha et Krishna s'en vont dans la forêt et à leur passage, un paon fait la roue.

Peinture sur papier, détail.

Pahari.

Scène de la vie de Krishna enfant

Alors que le petit Krishna s'amuse avec ses camarades, un corbeau s'envole avec une galette qu'il a dérobée.

Peinture sur papier : 15 x 21 cm.

Pahari, Gouler, 18ème siècle.

Nanda consultant les anciens de Gokoula

C'est un épisode du «Bhâgavata Purâna», texte sanscrit du 10ème siècle : Pour trouver les moyens de sauver la population des atrocités commises par les démons, Nanda consulte les anciens : tous sont assis, pendant que le petit Krishna joue avec son frère Balaram sous les yeux de deux femmes, qu'une troisième femme donne à boire aux vaches.

Peinture sur papier : détail et ensemble - 31,5 x 23,5 cm.

Gouler, 1760-1765.

Musée National, New Delhi.

«Koumbha Raga»

Près de la margelle d'un puits, représenté en vue plongeante, une femme puise de l'eau dans un vase tiré par une corde.

Peinture sur papier.

Ecole de Basohli, 1700-1710.

Collection R.K. Tandon, Hydréabad.

Radha retrouvant Krishna

Krishna est caché dans un bosquet d'arbres, la pluie tombe, et Radha s'avance à grands pas vers son bien-aimé.

Cette peinture est l'illustration d'un poème «Rasamanjari» de Bhânnadatta.

Peinture sur papier.

Ecole de Basohli, 1690-1695.

Galerie d'Art Dogra, Jammu.

ILLUSTRATIONS

«Davanala-Achamana» : Krishna swallowing the flames of the forest fire

Among the many miracles performed by Krishna to save the villagers of Vraja from various disasters, that of the Forest Fire is one of the most spectacular and symbolical. When a violent forest fire was encircling the flocks grazing amid the forest pastures and the devouring flames were threatening to destroy everything, the shepherds ran and appealed to Krishna to help them. He told them to close their eyes and then, opening his mouth, swallowed the raging flames, thus saving both the shepherds and their flocks.

68

Krishna and the shepherdesses

At the edge of a wood, Krishna captivates the shepherdesses with the melodious sound of his magic flute.

Pahari, beginning of eighteenth century.

69

A village girl dancing before Krishna

In a beautiful clearing, a young woman dances before Krishna, accompanied by women musicians, while the shepherds, seated in a circle, look on.

Painting on paper: 11 x 16.5 cm; detail.

Guler, circa 1750.

71

Radha and Krishna

With love in their hearts, Radha and Krishna go into the forest, and a peacock spreads its tail as they pass.

Painting on paper: detail.

Pahari.

72

Scene of the little Krishna's life

While the little Krishna plays with his friends, a crow flies away with a chappati in its beak.

Painting on paper: 15 x 21 cm.

Pahari, Guler, eighteenth century.

73

74

Nanda consulting the elders of Gokula

An episode from the Bhagavata Purâna, a tenth-century Sanskrit text: in order to discover the means of saving the population from the atrocities perpetrated by demons, Nanda consults the elders; all are seated; little Krishna plays with his brother Balaram under the eyes of two women, while a third waters the cows.

Painting on paper: detail and general, 31.5 x 23.5 cm.

Guler, 1760-1765.

National Museum, New Delhi.

75

«Kumbha Raga»

Near the lip of a well viewed from above, a woman draws water in a pot attached to a cord.

Painting on paper.

Basohli school, 1700-1710.

R.K. Tandon Collection, Hyderabad.

76

Radha makes haste to join Krishna

Krishna is hidden in a copse of trees; it is raining, and Radha makes haste to join her beloved.

This picture is the illustration of a poem by Bhanndatta: «Rasamanjari».

Painting on paper.

Basohli school, 1690-1695.

Dogra Art Gallery, Jammu.

ILLUSTRATIONS

Le Paradis des oiseaux

L'héroïne attend son bien-aimé et se languit, assise dans un pavillon ouvert sur le jardin. Sa compagne l'invite à se promener dans le parc fleuri rempli de chants d'oiseaux. Mais elle répond tendrement : « Il ne faut pas déranger les oiseaux dans leur paradis »...

Ecole de Basohli, 1690-1695.
Musée de Srinagar, Cachemire.

«Mahdumadhavi Ragini»

Rien ne peut arrêter une jeune femme amoureuse de rejoindre son bien-aimé, «... ni orage, ni éclair, ni serpent ou fantôme ne peuvent la détourner...»

Peinture sur papier : détail.
Ecole de Pahari, Kangra.

«Outka Nayika» - L'attente au rendez-vous

Pleine d'espoir et d'expectative, une jeune femme attend son bien-aimé en bordure de la forêt où les biches lui tiennent une douce compagnie.

Peinture sur papier : 13 x 16,7 cm.
Kangra.

La lettre d'amour

Peinture sur papier : 16,5 x 23 cm.
Ecole Kangra.

Le mal d'amour

Incapable de supporter les affres de la séparation, l'héroïne s'évanouit, alors que ses compagnes essaient de lui venir en aide et de la réconforter.

Illustration de l'histoire de Nala et Damayanti et du thème de la séparation amoureuse.

Peinture sur papier : 16,5 x 23 cm.
Ecole Kangra.

La supplique et la feinte indifférence

L'amoureux essaye de retenir son amante, fâchée, qui feint l'indifférence en se détournant de lui.

Peinture sur papier : 13 x 19 cm.
Kangra.

L'attente

Sur une terrasse de marbre aux élégantes colonnades s'ouvrant sur la nuit étoilée, l'héroïne attend son bien-aimé, nonchalamment étendue sur des tapis et coussins précieux. Et voici que par la porte de la cour entrouverte apparaît celui qui est tant attendu.

Peinture sur papier : 12,3 x 20,4 cm.
Gouler, 1790.

Radha et Krishna dans leur paradis printanier et fleuri

Les yeux perdus dans la féerie du Printemps, Radha et Krishna regardent la beauté de la Nature, assis au milieu d'un jardin de rêve qui n'est que tapis de fleurs.

Peinture sur papier : 12 x 21 cm.
Chamba.

ILLUSTRATIONS

The Birds' Paradise

The heroine is waiting for her beloved; she languishes in a summer house open onto the garden. Her companion invites her to walk with her in the flower-decked park full of the song of birds. But the heroine replies gently: « We must not disturb the birds in their paradise »...
Basohli school, 1690-1695.
Srinagar Museum, Kashmir.

77

«Mahdumadhavi Ragini»

Nothing can stop an amorous young woman from joining her beloved.
«... neither storm, nor lightning, nor snakes nor ghosts can prevent her...»
Painting on paper: detail.
Pahari school, Kangra.

78

«Utkta Nayika» - Waiting at the rendez-vous

Full of hope and expectation, a young woman awaits her beloved at the edge of a forest, where hinds keep her company.
Painting on paper: 13 x 16,7 cm.
Kangra.

79

The love letter

Painting on paper: 16,5 x 23 cm.
Kangra school.

81

Love sickness

Incapable of bearing the pangs of separation, the heroine swoons, while her companions endeavour to help and comfort her.

Illustration of the story of Nala and Damayanti and of the subject of lovers' separation.

Painting on paper: 16,5 x 23 cm.
Kangra school.

82

Supplication and feigned indifference

The lover attempts to hold back his mistress, who is angry; she feigns indifference and turns away from him.

Painting on paper: 13 x 19 cm.
Kangra.

83

Waiting

On a marble terrace with elegant arcades opening onto the starlit sky, the heroine, nonchalantly reclining on precious carpets and cushions, awaits her lover. Through the half-open door of the courtyard appears the lover for whom she was waiting.

Painting on paper: 12,3 x 20,4 cm.
Guler, 1790.

84

Radha and Krishna in their flower-decked springtime paradise

Their eyes lost in the fairylane of springtime, Radha and Krishna gaze at the beauty of nature, seated in the midst of a garden carpeted with flowers.

Painting on paper: 12 x 21 cm.
Chamba.

ILLUSTRATIONS

Le Printemps - Le mois de Chaitra

Miniature d'une série sur «les Mois et les saisons», «Baramasa». La littérature sanscrite et hindi a consacré de nombreux poèmes aux «Douze Mois», en soulignant l'harmonie totale entre l'être humain et son environnement naturel. Chaque saison doit être goûlée avec plaisir, et chacune est prétexte à aimer, aussi les peintures qui les représentent mettent au premier plan un couple, et dépeignent de façon très sensible les sentiments, les activités et l'environnement correspondant à chaque étape du cycle des mois et saisons. Les poèmes de Keshav Das ont grandement inspiré les artistes qui en suivent les descriptions.

«La terre et les cieux sont remplis de fragrances exquises
 «La brise parfumée souffle doucement, chargée du nectar des fleurs.
 «La beauté éclate partout,
 «Une douce senteur emplit l'air.
 «Cette fragrance excitante, cette saison chargée de désir affolent les abeilles butinant
 «Et emplit le cœur délaissé des désirs d'un foyer...
 «Toi qui m'as rendue si heureuse,
 «Demeure ici, je te prie,
 «Je sais d'expérience, mon amour,
 «Que dans la séparation les dards de Kama sont durs à supporter...
 Cette miniature comme les six suivantes font partie d'une série de «Baramasa» de l'Ecole Kangra, 1780.

Le mois de Jyeshtha

Vêtus de mousseline délicate et transparente, les amoureux peuvent jouir du charme de la saison... dans les ombrages.
 Détail et ensemble de la miniature.

L'un des délicieux mois lumineux - «Karttika»

«Ashvina», mois d'automne...
 Après les pluies, l'atmosphère est limpide et le ciel splendide bleu. Une brise fraîche souffle. C'est le mois des cérémonies religieuses.
 Au bord d'un lac où fleurissent les lotus, les Brahmanes officient devant un temple. Au premier plan, un couple devise. Le poète Keshav Das s'exprime ainsi :
 «Les esprits de mes aieux viennent, il faut les propitier.
 «Le passé surgit dans la tête! mon amour!
 «Dans les foyers, pendant neuf jours, on adore Dourga
 «pour obtenir le succès dans cette vie et le salut après.
 «Les rois accompagnés de leurs pandits s'en vont visiter leurs terres.
 «Les cieux sont clairs, les lotus en fleurs, les nuits sont illuminées par la lune.
 «Le Seigneur Vishnou et son épouse Lakshmi sont perdus dans leur danse céleste...
 «En ce mois d'ashvina, la saison de l'amour,
 «Pourquoi quitter le foyer? Pourquoi me rendre triste?»

ILLUSTRATIONS

Springtime - The month of Chaitra

A miniature from a series of «Baramasa», «the months and the seasons». Sanskrit and Hindi literature has devoted numerous poems to the «Twelve Months», emphasising the total harmony between the human being and his natural environment. Each season should be relished with pleasure, and each is a pretext for love; the paintings representing them, therefore, put a couple in the foreground and depict very sensitively the feelings, activities and the environment corresponding to each stage in the cycle of months and seasons. The poems of Keshav Das were a great inspiration to the artists, who follow his descriptions.

«Earth and heaven are full of exquisite fragrance.
 The scented breeze blows softly, laden with the nectar of flowers.
 Beauty is bursting out everywhere.
 Sweet perfume fills the air.
 This exciting fragrance of a season of wistful love, maddens the bees
 And fills the forlorn heart with longing for a home.
 Thou who hast made me so happy, I pray thee,
 Abide here for this month
 For I know from experience, my love'
 In separation the shafts of Kama are hard to bear!»
 This miniature and the six following ones form part of a series of «Baramasa», the twelve months of the year.
 Kangra school, circa 1780.

The month of Jyeshtha

Dressed in delicate, transparent muslin, the lovers can enjoy the charms of the season... in the shadows.
 Detail and general view of the miniature.

One of the delightful bright months - «Karttika»

«Ashvina» - a month of Autumn

After the rains, the atmosphere is clear, and the sky a splendid blue. A cool breeze is blowing. This is the month of religious ceremonies.
 At the edge of a lake where the lotus blooms, the Brahmins are officiating before a temple. In the foreground a couple are chatting. The poet Keshav Das expresses himself as follows:
 «The spirits of my ancestors arrive. They must be propitiated.
 The past rises in my mind, my love!
 For nine days, Durga has been worshipped in homes, so as to ensure
 Success in this life and salvation hereafter.
 The kings accompanied by their pundits
 Go off to inspect their territories.
 The skies are clear, the lotus is in blossom;
 The nights are lit up by the moon.
 The lord Vishnu and his spouse Lakshmi
 Are lost in their celestial dance.
 In this month of Ashvina - the season of love -
 Why leave home? Why do you make me unhappy?»

Après la chaleur de l'été, de gros nuages empourprés roulent. Les paons dansent de joie à l'approche de la pluie. Un vol d'aigrettes traverse le ciel remplissant de plaisir les amoureux réunis qui contemplent les éclairs.

Le mois de Shravana

«...Par leurs cris les paons annoncent
le mariage de la terre et du ciel.
«Tous les amoureux se rencontrent en ce mois de Shravana,

«Pausha» - L'Hiver

«Les jours sont courts et les nuits sombres et longues
«Froids sont la terre et le ciel,
«Riche ou pauvre recherche le soleil, les massages, le feu,
«La compagnie des femmes et les habits chauds...
«C'est le mois de l'amour...»

Détail.

L'attente mélancolique

Pendant que les jeunes filles se balancent gairement, l'héroïne se languit, et ses amies essayent de la consoler.

Peinture sur papier.

Pahari.

Radha et Krishna

A l'intérieur d'un parc verdoyant, assis sur un divan orné de coussins de brocart d'or, dans un petit pavillon aux colonnades dorées, Radha et Krishna s'abandonnent à leur amour.

Peinture sur papier: 16,4 x 22,5 cm; détail.

Kangra, 18ème siècle.

Musée de Srinagar, Cachemire.

Les amoureux réunis

Dans un décor naturel montagneux, parmi vallons, prés et bosquets d'arbres résonnant du chant des oiseaux, les amants goûtent la joie de l'éternel Présent, pendant que leurs montures attendent sagement au pied d'un arbre. La jeune femme est étendue sur un tapis près de son bien-aimé assis qui la regarde tendrement.

Peinture sur papier : 18,7 x 26,7 cm.

Garhwal, 1765-1775.

Collection Kasturbhai Lalbhai, Ahmedabad.

Radha et Krishna

Assis sur une terrasse donnant sur une vaste prairie parsemée de bosquets, Krishna offre à sa bien-aimée une feuille de bétel et la contemple dans une communion idéale.

Peinture sur papier : 14,3 x 19,5 cm; avec les marges 17,9 x 23,9 cm; détail.
Collection privée.

Roupmati et Baz Bahadour

Les célèbres amoureux du 16ème siècle chevauchent côté à côté sur de superbes montures parées de riches bijoux, dans une prairie au bord de l'eau, non loin d'une forêt. Une atmosphère bleutée pleine de complicité est admirablement rendue par l'artiste des montagnes himalayennes de Garhwal. Les amoureux sont vêtus de soie et d'or et sont tout à la joie d'être ensemble dans la nature.

Peinture sur papier: 18 x 21,5 cm; détail.

Ecole de Garhwal, 18ème siècle.

Collection Kasturbhai Lalbhai, Ahmedabad.

Jeune femme à sa toilette

Sa longue chevelure noire défaite et le torse nu, une jeune femme s'apprête à faire ses ablutions. Son regard est attiré par un couple de pigeons roucoulant à ses pieds derrière elle. Cette présence évoque les sentiments qu'elle éprouve.

Peinture sur papier : détail.

Pahari.

90

After the parching heat of summer, mighty purple clouds are rolling. Peacocks begin to dance with joy at the coming rain. A flight of white egrets crosses the sky, thrilling the lovers who are watching the play of lightnings.

The month of Shravana

«... With their cries the peacocks proclaim the marriage of heaven and earth. All lovers meet in this month of Shravana.
Why do you leave me, my love?»

91

«Pausha» - The Winter

«The days are short, the nights are dark and long;
The earth and the sky are cold.
Both rich and poor seek the sun, the fire,
the company of women and warm clothing.
This is the month of love».

Detail.

92

Expectation

While the other girls disport themselves, the heroine languishes; her friends try to console her.

Painting on paper.

Pahari.

93

Radha and Krishna

Seated on a divan covered with gold-brocaded cushions in a garden pavilion with golden colonnades surrounded by a green park, Radha and Krishna abandon themselves to love.

Painting on paper: 16,4 x 22,5 cm; detail.

Kangra, eighteenth century.

Srinagar Museum, Kashmir.

94

The lovers united

In mountainous surroundings, among valleys, meadows and copses resounding with the song of birds, the lovers relish the joy of the eternal present, while their mounts await patiently at the foot of a tree. The young woman is reclining on a carpet near her beloved, who sits watching her tenderly.

Painting on paper: 18,7 x 26,7 cm.

Garhwal, circa 1765-1775.

Kasturbhai Lalbhai Collection, Ahmedabad.

95

Radha and Krishna

Sitting on a terrace overlooking a huge meadow scattered with copses, Krishna offers his beloved a pān leaf.

Painting on paper: 14,3 x 19,5 cm, or 17,9 x 23,9 cm including margins; detail.
Private collection.

96

Roupmati and Baz Bahadur

The famous sixteenth-century lovers are riding side-by-side on two superb horses adorned with rich jewelry in a meadow at the edge of a stretch of water, not far from a forest. The bluish atmosphere of moonlight full of complicity is wonderfully rendered by the artist of the Himalayan mountains of Garhwal.

Painting on paper: 18 x 21,5 cm; detail.

Garhwal school, eighteenth century.

Kasturbhai Lalbhai Collection, Ahmedabad.

97

Young woman performing her ablutions

With her long black hair undone and her body half-naked, a young women is preparing for her bath. Her attention is attracted by a couple of pigeons cooing behind her. They represent what she is feeling.

Painting on paper: detail.

Pahari.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

Le bain des bergères

Après avoir dansé avec Krishna, les «gopis» sont allés se baigner dans les eaux rafraîchissantes de la Yamouna et y nagent avec plaisir toutes nues parmi les fleurs de lotus. Krishna en a profité pour cacher leurs vêtements dans les branches d'un arbre où il est lui-même monté pour les contempler. L'une d'entre elles l'aperçoit et le montre à ses amies. Elles le supplient de leur rendre leurs vêtements, mais Krishna les invite à venir les chercher !

Pureté des lignes, simplicité du décor et des couleurs font de cette peinture un chef-d'œuvre.

Peinture sur papier : détails.

Ecole Kangra.

Musée National, New Delhi.

Chardonneret

Ce chardonneret du célèbre peintre Mansour illustre le goût de l'artiste pour représenter avec grande fidélité le monde naturel. Durant la vie d'Akbar, il reçut déjà le titre d'Ustad, et se vit décerner plus tard celui de Nadir Ul-Asr pour son art exceptionnel du dessin et ses coloris, unique dans sa génération.

Peinture sur papier : 5,5 x 7,5 cm.

Ecole Moghole, vers 1600.

«Ragini Todis»

Une jeune musicienne portant une vina est accompagnée par des gazelles dans sa promenade à travers une clairière. Les coloris délicats d'une grande harmonie correspondent au thème. La jeune femme avait préparé des guirlandes de jasmin pour son amant, mais celui-ci n'est pas venu... Sa soif d'amour et son renoncement sont exprimés par les textes qui décrivent ce mode musical et chantent :

«... son renoncement au monde dans la solitude des clairières, sa beauté exquise et sa tristesse, sa tendresse dont le pouvoir charme le cœur des biches...»

Ce mode musical s'interprète à midi, pendant la saison fraîche.

Peinture sur papier.

Ecole Moghole, 18ème siècle.

Nuages dorés et rochers

Ce détail de miniature révèle la sensibilité poétique du peintre dans l'utilisation de coloris auxquels l'or s'associe merveilleusement en les illuminant, contribuant à créer une ambiance enchanteresse.

Peinture sur papier, détail.

Ecole Moghole, 18ème siècle.

«Sohni Ragini» - La jeune femme aux paons - Scène musicale

Dans une atmosphère dorée et une paix idyllique, une jeune femme joue de la vina, assise sur un promontoire. Les paons l'entourent et l'écoutent en faisant la roue.

Peinture sur papier : 16 x 27,5 cm.

Golconde, 18ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Scène musicale

Des coloris d'une extrême beauté et d'une grande délicatesse contribuent à la poésie du thème représenté. Accompagnée d'une amie et confidente, une amoureuse, sa vina en main, est assise sous un arbre, au milieu d'une vaste prairie.

Peinture sur papier : 13 x 19,5 cm.

Deccan.

98

99

The shepherdesses bathing

The «gopis», having danced with Krishna, have gone to bathe in the cooling waters of the Yamuna and are swimming there naked among the lotus flowers. Krishna takes advantage of the situation to hide their clothes in the branches of a tree where he has himself climbed so as to watch them. One of them sees him and points him out to her friends. They beg him to give them back their clothes, but Krishna tells them to come and find them !

Purity of line, and the simplicity of scenery and colouring, make this picture a masterpiece.

Painting on paper: details.

Kangra school.

National Museum, New Delhi.

100

Goldfinch

This goldfinch by the famous painter Mansur is a faithful illustration of the artist's gift for representing the natural world. During the life of Akbar he received the title of Ustad; later he was granted the title of Nadir ul-Asr for his exceptional talent and paintings, which were unique in his time.

Painting on paper: 5,5 x 7,5 cm.

Moghul school, circa 1600.

101

«Ragini Todis»

A girl musician holding a vina is accompanied by gazelles as she walks through a clearing. The delicate and very harmonious colours are in keeping with the subject. The girl had prepared garlands of jasmine for her lover, but he has not arrived. Her thirst for love and her renunciation are expressed by the texts which describe this musical mode and tell of:

«... her renunciation of the world in the solitude of the clearings, her exquisite beauty and her sadness, her sweetness which charms the hearts of the does...»

This musical mode is performed at midday during the cool season.

Painting on paper.

Moghul school, eighteenth century.

102

Gilded clouds and rocks

This detail of a miniature reveals the poetic feeling of the painter in the use of colours associated marvellously with gold which, by illuminating them, helps to create an enchanting atmosphere.

Painting on paper: detail.

Moghul school, eighteenth century.

103

«Sohni Ragini» - Musical scene - Young lady with peacocks

In a golden atmosphere and an idyllic peace, a young lady plays the vina, sitting on a promontory. The peacocks surrounding her listen and spread their tails.

Painting on paper: 16 x 27,5 cm.

Golconde, eighteenth century.

National Museum, New Delhi.

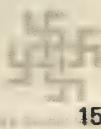
104

Musical scene

Colours of great beauty and extreme delicacy contribute to the poetry of the subject. A girl in love, holding her vina and accompanied by a friend, is sitting beneath a tree in the midst of a vast meadow.

Painting on paper: 13 x 19,5 cm.

Deccan.

ILLUSTRATIONS

Rêverie

Adossée à un arbre, une jeune femme rêve en contemplant la nature, en compagnie d'un couple de gazelles près d'elle. Les coloris exquis et délicats dans la gamme des bleus, turquoises et verts, donnent à cette peinture un charme rare. Peinture sur papier : 15 x 22 cm.

Deccan, 1725.

Noble à la fleur

Dans son magnifique «sherwani» de brocart de soie et d'or, ce noble tenant une fleur à la main exprime le raffinement et la sensibilité de sa condition. Des papillons butinant sur des fleurs ajoutent au charme d'un décor très pur.

Peinture sur papier : 17,5 x 28 cm.

Ecole Moghole, 18ème siècle.

Princesse et sa compagne dans un parc

Dans un décor naturel de prairie, de bosquets d'arbres et d'étang, alors qu'à l'horizon le ciel prend des teintes roses et mauves, une princesse et sa compagne s'entretiennent paisiblement.

Le décor de fleurs bleues et de couples d'oiseaux sur fond or de l'encadrement contribue à l'enchante ment d'une peinture délicate et raffinée, caractéristique de l'Ecole Moghole.

Feuille d'Album : 20,1 x 29,8 cm, 1725.

Musée National, New Delhi.

La visite au vieil ascète

Deux jeunes femmes vont rendre visite à un vieux sage à la longue chevelure et à la barbe blanches, assis en posture de yoga sur une peau de tigre devant sa grotte parmi les rochers. Elles lui ont apporté des offrandes comme c'est la coutume, et viennent lui demander bénédic tions et conseils.

Le contraste est saisissant entre le décor sauvage et solitaire, les rochers aux formes de visages, le dépouillement ascétique du rishi et la fraîcheur dorée des jeunes beautés qui viennent le voir au bord d'un ruisseau paisible qui souligne le temps qui fuit et le caractère transitoire des choses...

«Devgandhari Ragini» : ce thème a souvent été repris par les artistes. Page d'album; miniature centrale : 13 x 18 cm.

Rencontre d'un prince moghol avec Hussain Ajmeri

Dans un lieu aride et solitaire de rochers dénudés comme il s'en trouve beaucoup dans la région d'Agra-Delhi, un prince moghol est allé rendre visite à Hussain Ajméri et l'écoute dans le recueillement.

Feuille d'album

Ecole Moghole, 1620-1630.

Musée du Maharajah Sawai Man Singh II, Jaïpour.

Le Paradis terrestre

Image du paradis terrestre naturel initial, ce paysage valloné, avec des prés, traversé par la courbe d'un petit cours d'eau paisible où fleurissent les lotus rouges. Rochers, prés et arbres sont le décor dans lequel s'ébattent ou se reposent cerfs et biches, gazelles et antilopes, lapins, oiseaux de toutes sortes, paons et perdrix, canards, grues et hérons... un monde heureux de vivre en paix. Peinture sur papier : 14 x 20 cm.

Ecole Moghole.

Musée National, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

Dreaming

Leaning against a tree, a young lady dreams as she contemplates the scenery, in the company of a couple of gazelles. The exquisite colouring in the range of blues, turquoises and greens imparts a rare charm to this painting.

Painting on paper: 15 x 22 cm.

Deccan, 1725.

Noble with flower

In his magnificent «sherwani» of silk and gold brocade, this noble holding a flower expresses the refinement and sensitivity of his rank. Butterflies gathering honey from the flowers add a charm to this very pure scene.

Painting on paper: 17,5 x 28 cm.

Moghul school, eighteenth century.

Princess and companion in a park

In the natural surroundings of a meadow, copes of trees and a pool, a princess and her companion are talking peacefully, as the sky assumes the pink and mauve shades of sunset.

The blue flowers and the pairs of birds on the gold background decorating the surround contribute to the enchantment of a picture which is delicate and refined, characteristic of the Moghul school.

Leaf of an album: 20,1 x 29,8 cm, 1725.

National Museum, New Delhi.

Visiting the elderly ascetic

Two young women are paying a visit to an old wise man with long hair and a white beard, seated in a yoga posture on a tiger skin in front of his cave in the rocks. As is the custom, they bring him offerings and ask for his blessing and advice.

There is a striking contrast between the wild, solitary scenery, the rocks in the shape of faces and the ascetic emaciation of the rishi on the one hand, and the golden freshness of the young beauties who have come to see him near a peaceful stream on the other, which emphasises the passage of time and the transient nature of things.

«Devgandhari Ragini» is a subject which has often been taken up by painters.

Page of an album: central miniature: 13 x 18 cm.

Meeting between a Moghul prince and Hussein Ajmeri

In an arid, solitary place among denuded rocks of which there are many in the Agra-Delhi region, a Moghul prince has gone to pay a visit to Hussein Ajmeri and listens to him in meditation.

Page of an album.

Moghul school, 1620-1630.

Maharajah Sawai Man Singh II Museum, Jaipur.

Terrestrial paradise

This undulating countryside with its meadows through which runs a peaceful, meandering stream full of red lotus flowers, gives us an image of the original, natural, terrestrial paradise. Rocks, meadows and trees form the background against which hinds and does, gazelles and antelopes, rabbits, birds of all kinds, peacocks, partridges, ducks, cranes and herons disport themselves or rest... a world happy to live in peace.

Painting on paper: 14 x 20 cm.

Moghul school.

National Museum, New Delhi.

ILLUSTRATIONS

Couple d'amoureux dans une roseraie

Ce couple princier enlacé au centre d'une roseraie parmi des arbres couverts de fleurs blanches dans un cirque de rochers d'où s'échappe un ruisseau, traduit l'image de l'amour comblé. La nature, les fleurs, les parfums et la solitude protégée du lieu concourent au bonheur des amants.

Peinture sur papier, feuille d'album : 27,5 x 41,5 cm.

Ecole Moghole, début du 18ème siècle.

Musée de Baroda.

Canard

Sous un ciel aux coloris très chauds, ce canard est un autre chef-d'œuvre du naturalisme pictural moghol.

Peinture sur papier : 10,5 x 14,5 cm.

Ecole Moghole, 18ème siècle.

Musée National, New Delhi.

Scène musicale

Au milieu d'un magnifique jardin fleuri, sur une terrasse de marbre blanc ornée de tapis, une jeune princesse et ses compagnes écoutent des musiciennes. Le «yogapatha» jaune, bande de tissu qui enserre les genoux de la jeune femme, a pour but de soutenir le corps afin de faciliter l'écoute attentive et prolongée de la musique. Musique, danse, art et poésie faisaient partie des passe-temps favoris des femmes de l'aristocratie.

Page d'album : peinture centrale : 14,1 x 21,2 cm.

Deccan, vers 1720.

Une princesse en son jardin fleuri

Etendue sur de somptueux tapis, sous un baldaquin au centre d'une petite terrasse de marbre blanc, une jeune princesse rêve nonchalamment, entourée de musiciennes et de compagnes. Parées de colliers de perles, de mousselines transparentes et de soieries précieuses, elles goûtent la douceur de la vie.

Tout autour, ce ne sont que parterres de fleurs, bosquets d'arbres. Les manguiers sont chargés de fruits qui vont mûrir. Dans un bassin quatre canards blancs s'ébattent joyeusement.

Bien que la perspective de la terrasse ne soit pas respectée, la richesse de la palette et des coloris, et où s'entremêlent les rouges, les roses, les garances, les jaunes, les bleus et les verts, crée une harmonie fascinante.

Peinture sur papier.

Hyderabad, vers 1725.

Musée National, New Delhi.

Le grand Sage Vyasa

Assis sur une peau de tigre, le grand sage semble donner son message. La somptuosité éclatante des couleurs de la palette des peintres du Cachemire triomphe sur cette enluminure d'un manuscrit hindou.

La bordure qui encadre la miniature resplendit des couleurs du décor floral dont la fraîcheur enchanter et que viennent rehausser les ors chatoyants, caractéristiques de l'art du Cachemire.

Enluminure : 9,5 x 12,5 cm.

Cachemire, 18ème siècle.

Jeune fille à ses prières

Agenouillée, faisant couler entre ses doigts les perles de son rosaire, un «mala», une ravissante jeune fille au visage d'une grande sensibilité est plongée dans sa méditation.

Cette peinture est le motif central d'une page d'album ornée de calligraphie et de motifs floraux, qui n'ont pas été reproduits ici, pour donner toute sa valeur à une miniature d'une pureté admirable.

Peinture sur papier : 3,8 x 9,6 cm, au centre d'une page d'album de 20,5 x 31,4 cm.

Ecole Moghole de Lucknow, vers 1770.

ILLUSTRATIONS

Lovers in a rose garden

This princely couple clasped in each other's arms in the middle of a rose garden among trees covered with white flowers, against a background of rocks from which flows a stream, conveys the very image of requited love. Nature, the flowers, the perfumes and the solitude of the spot all contribute to the happiness of the lovers.

Painting on paper, page of an album: 27,5 x 41,5 cm.

Moghul school, beginning of eighteenth century.

Baroda Museum.

Duck

This duck beneath a sky with very warm colours is another masterpiece of Moghul pictorial naturalism.

Painting on paper: 10,5 x 14,5 cm.

Moghul school, eighteenth century.

National Museum, New Delhi.

Musical scene

In the midst of a magnificent garden full of flowers, on a white marble terrace covered with carpets, a young princess and her companions listen to musicians. The purpose of the yellow «yogapatha», a cloth strip round the knees of the young lady, is to support her body so as to facilitate prolonged listening to music. Music, dancing, art and poetry were some of the favourite pastimes of women of the aristocracy.

Page of album: 22,2 x 29,2 cm; central painting: 14,1 x 21,2 cm.

Deccan, circa 1720.

Princess in her flower-filled garden

Reclining on sumptuous carpets under a canopy at the centre of a small white marble terrace, a young princess dreams nonchalantly, surrounded by musicians and companions. Adorned with pearl necklaces, transparent muslin and precious silks, they relish the sweetness of life.

All around are nothing but flower beds and copes. The mango trees are loaded with fruits. In a pool four white ducks disport themselves.

Although the perspective of the terrace has not been respected; the wealth of the colouring, in which reds, pinks, madders, yellows, blues and greens are beautifully intermingled, creates a fascinating harmony.

Painting on paper.

Hyderabad, circa 1725.

National Museum, New Delhi.

115

The great sage Vyasa

Seated on a tiger skin, the great sage appears to be giving his message. The striking sumptuousness of the colours of the Kashmir painters' palettes triumphs over the illumination of a Hindu manuscript.

The border framing the miniature is resplendent with the colours of its floral decoration, the freshness of which is enchanting and is offset by iridescent golds, characteristic of Kashmir art.

Illumination: 9,5 x 12,5 cm.

Kashmir, eighteenth century.

116

Girl praying

Kneeling and passing the beads of her rosary through her fingers, a «mala», a ravishing young girl with a highly sensitive face, is deep in meditation.

This painting is the central motif of a page from an album, adorned with calligraphy and floral subjects, which have not been reproduced here, so as not to detract from the value of a miniature of admirable purity.

Painting on paper: 3,8 x 9,6 cm, at the centre of an album page measuring

20,5 x 31,4 cm.

Lucknow Moghul school, circa 1770.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

«Bangali Ragini» ou La Princesse en adoration

Mains jointes, les genoux enserrés dans un «yogopatha» pour la soutenir dans sa concentration, ayant renoncé à tout, cette princesse est en adoration. A ses côtés, un léopard apprivoisé lui tient compagnie dans sa solitude.

Peinture sur papier : 12,5 x 21 cm.

Rajasthan.

Le repos de Shiva sous un ciel étoilé

Sous les étoiles, dans une atmosphère pleine d'intimité et de douceur, adossé au taureau Nandi, Shiva se penche vers son épouse, la douce déesse Parvati, pendant que le petit Ganesha sommeille sur une peau de léopard et que son frère Kartikeya à six têtes joue calmement. La présence d'un paon sur un arbre, et d'un rat se reposant lui aussi, confère à l'œuvre une humanité profonde et apaisante.

Peinture sur papier.

Kangra.

Musée National, New Delhi.

Dévi, la Shakti primordiale

Assise au-dessus de Shiva étendu sur une fleur de lotus bleu émergeant de l'eau, la Dévi brandit ses armes symboliques. Cet aspect de la «Shakti» ou Energie primordiale représente «Tara», la Puissance de récréation.

Les peintures tantriques cachent sous leur symbolisme une doctrine secrète initiatique.

Jaïpour, Rajasthan.

La grande Déesse Dourga

Assise sur un trône d'or, parée d'une couronne surmontée de trois boutons de lotus rose, et couverte de somptueux bijoux, la grande Déesse au troisième œil brandit les armes de ses pouvoirs. Deux tigres à ses pieds protègent son trône, pendant qu'à droite et à gauche, deux effigies identiques à elle et aussi somptueusement parées, tenant chacune des armes, l'encadrent et la regardent.

Peinture sur papier, gouache et or.

Ecole de Basohli, 18ème siècle.

Musée de Srinagar, Cachemire.

Le Combat de Krishna

Debout sur son char, bandant son arc, Krishna décoche ses flèches sur l'armée adverse, alors que Rukmini est assise en prière dans le char. La sobriété et les couleurs chaudes du décor, la pose du cheval, les attitudes des protagonistes du combat, contribue à la dramatisation de l'événement qui atteint une dimension cosmique : la lutte des Forces de la Lumière contre les Forces des Ténèbres.

Peinture sur papier.

Pahari, Kangra.

Première page de garde

Arjouna sur son char conduit par Krishna

Cette miniature d'un manuscrit du Cachemire de la «Bhagavad Gita» dénote le goût des artistes de ce pays pour les couleurs chantantes ainsi que leur passion pour les fleurs et l'utilisation de l'or pour illuminer le décor.

Cachemire, 18ème siècle.

Deuxième page de garde

La Danse de Krishna avec les bergères ou La ronde de la Vie

Couverture *La Déesse Dourga : Miniature 120.*

117

«Bangali Ragini»

Her hands joined together, her knees bound in a «yogopatha» to assist her to concentrate, having renounced everything, this princess is at worship. Beside her a tame leopard keeps her company.

Painting on paper: 12.5 x 21 cm.

Rajasthan.

118

Shiva at rest beneath a starry sky

Beneath the stars in an atmosphere of intimacy and sweetness, Shiva, leaning against the bull Nandi, turns towards his wife, the gentle goddess Parvati, while little Ganesha sleeps on a leopard skin and his six-faced brother Kartikeya plays quietly. The presence of a peacock perched on a branch and a rat, which is also resting, confers a profound, peaceful humanity on the work.

Painting on paper.

Kangra.

National Museum, New Delhi.

119

Devi, the primordial Shakti

Seated above Shiva reclining on a blue lotus flower, the Devi brandishes her symbolic weapons. This aspect of the «Shakti», or Primordial Energy, represents «Tara», the Creative Power.

Tantric paintings conceal beneath their symbolism a secret, esoteric doctrine.

Jaipur, Rajasthan.

120

The great goddess Durga

Seated on a golden throne, wearing a crown surmounted by three pink lotus buds and covered with sumptuous jewels, the great three-eyed goddess brandishes the weapons of her power. At her feet, two tigers protect her throne, and to her right and left, two effigies identical to her and just as sumptuously adorned, both bearing arms, guard and watch her.

Tantric painting on paper, gouache and gold.

Basohli school, eighteenth century.

Srinagar Museum, Kashmir.

121

Krishna in battle

Standing up in his chariot and bending his bow, Krishna aims his arrows at the opposing army, while Rukmini sits in the chariot praying. The sobriety and warm colours of the scene, the position of the horse and the attitudes of the combattants contribute to the dramatization of the event, which attains almost a cosmic dimension - the struggle of the Forces of Light against the Powers of Darkness.

Painting on paper.

Pahari, Kangra.

Inside front cover

Arjuna on his chariot driven by Krishna

This miniature of a Kashmir manuscript of the «Bhagavad Gita» denotes the predilection of the artists of the Happy Valley for striking colours and their passion for flowers and the use of gold to illuminate the background.

Kashmir, eighteenth century.

Inside back cover

The Round Dance of Life or Krishna dancing with the shepherdesses

Cover *The great Goddess Durga*

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

ROAD, SHAHDARA,
DELHI-110022.

607

Published by

CLARION BOOKS
G. T. Road, Shahdara, Delhi-110032 (INDIA)
COVER PRINTED AT I.B.C. PRESS, DELHI-110032.

Available At

GANGES BOOK FLOW

Shaha Viri Building

Kalba Devi

Bombay

Ph. 259833

Indira Gandhi National
Centre for the Arts